

Простой и приятный способ
научиться играть на фортепиано

Клавишные инструменты для "ЧАЙНИКОВ"™

На компакт-диске

- ✓ Упражнения
- ✓ Аккорды, гаммы

А также упражнения к книгам:

- Гитара для "чайников"
- Рок-гитара для "чайников"
- Бас-гитара для "чайников"
- Ударные инструменты для "чайников"

Блейк Нилли

Объяснение человеческим языком

Посетите нас в Интернете:
www.dummies.com,
www.dialektika.com

Клавишные инструменты для **"ЧАЙНИКОВ"**™

Блейк Нили

Москва ♦ Санкт-Петербург ♦ Киев

2008

ББК (Щ)85.315.3
Н66
УДК 786

Компьютерное издательство “Диалектика”

Главный редактор *С.Н. Тригуб*

Зав. редакцией *В.Р. Гинзбург*

Перевод с английского *В.Е. Петренко*

Под редакцией *А.В. Ковалевского*

По общим вопросам обращайтесь в издательство “Диалектика” по адресу:

info@dialektika.com, <http://www.dialektika.com>

115419, Москва, а/я 783; 031150, Киев, а/я 152

Нили, Блейк.

Н66 Клавишные инструменты для “чайников”. : Пер. с англ. — М. : ООО “И.Д. Вильямс”, 2008. — 288 с. : ил. — Парал. тит. англ.

ISBN 978-5-8459-1209-1 (рус.)

Эта книга поможет вам освоить игру на клавишных инструментах, даже если вы никогда их не видели и не касались клавиш. Откройте книгу, выполните несколько несложных упражнений под руководством опытного преподавателя Блейка Нили, и скоро вы сможете играть в компании серьезных музыкантов. Начав с простых гамм, вы перейдете к известным песням и классическим темам, освоите блюз, буги-вуги, рок и джаз; вы просто удивитесь, почему не умели этого раньше. А если и умели, все равно читайте эту книгу, и вы станете играть еще лучше!

На компакт-диске содержатся все 97 песен, упражнений и примеров, упомянутых на страницах книги.

ББК (Щ)85.315.3

Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Wiley Publishing, Inc.

Copyright © 2008 by Dialektika Computer Publishing.

Original English language edition Copyright © 1998 by Wiley Publishing, Inc.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation is published by arrangement with Wiley Publishing, Inc.

ISBN 978-5-8459-1209-1 (рус.)

© Компьютерное изд-во “Диалектика”, 2008
перевод, оформление, макетирование

ISBN 0-7645-5105-1 (англ.)

© Wiley Publishing, Inc., 1998

Оглавление

Введение	15
ЧАСТЬ I. РАЗМИНКА ПЕРЕД ИГРОЙ	19
Глава 1. Знакомство с клавишными инструментами	21
Глава 2. Правильная посадка	31
Глава 3. Восемьдесят восемь клавиш, три педали, десять пальцев и две ноги	38
ЧАСТЬ II. ЗАПИСЬ ЗВУКА НА БУМАГЕ	43
Глава 4. Горизонтальные и вертикальные линии	45
Глава 5. Знакомство с ритмом	54
Глава 6. Уход с проторенного пути	66
ЧАСТЬ III. СНАЧАЛА ОДНОЙ РУКОЙ	77
Глава 7. Как сыграть мелодию	79
Глава 8. Гаммы	89
Глава 9. Не забудьте о левой руке!	100
ЧАСТЬ IV. ЖИЗНЬ В АБСОЛЮТНОЙ ГАРМОНИИ	111
Глава 10. Кирпичики, из которых строится гармония	113
Глава 11. Тональности и знаки при ключе	126
Глава 12. Наполните музыку аккордами	136
ЧАСТЬ V. МАСТЕРСТВО ИСПОЛНЕНИЯ	151
Глава 13. Украшение музыки	153
Глава 14. Нет предела совершенству	167
Глава 15. Размышления о музыкальных стилях	188
ЧАСТЬ VI. КАК СДЕЛАТЬ ВЫБОР	209
Глава 16. Как купить подходящий инструмент	211
Глава 17. Уход за клавишными инструментами	226
ЧАСТЬ VII. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДЕСЯТКИ	233
Глава 18. Выдающиеся пианисты и композиторы	235
Глава 19. Что делать дальше?	248
Глава 20. Как правильно выбрать учителя?	257
Приложение А. Словарь музыкальных терминов	262
Приложение Б. О компакт-диске	266
Предметный указатель	270

Содержание

Введение	15
Почему вам нужна именно эта книга	15
Как читать (и слушать) эту книгу	15
Пиктограммы, используемые в книге	16
Ждем ваших отзывов!	18
ЧАСТЬ I. РАЗМИНКА ПЕРЕД ИГРОЙ	19
Глава 1. Знакомство с клавишными инструментами	21
Акустические клавишные инструменты	21
Внутреннее устройство	21
Фортепиано	22
Клавесин	26
Орган	27
Другие деревянные ящики со смешными названиями	28
Электрические клавишные инструменты	28
Гайки, болты и кнопки	28
Синтезаторы	29
Электронные фортепиано и органы	29
Глава 2. Правильная посадка	31
Сидя или стоя?	31
Стул или скамейка	31
Стойки и кронштейны	33
Все в ваших руках	34
Пальцы должны быть согнуты	35
Правильно распределите пальцы	35
Боль в руках	36
Судороги	36
Кистевой туннельный синдром	37
Глава 3. Восемьдесят восемь клавиш, три педали, десять пальцев и две ноги	38
Черные и белые клавиши	38
Белые клавиши	39
Черные клавиши	40
Педали	40
Педали фортепиано	40
Педали электрических клавишных инструментов	41
ЧАСТЬ II. ЗАПИСЬ ЗВУКА НА БУМАГЕ	43
Глава 4. Горизонтальные и вертикальные линии	45
Знакомство с ключом, нотоносцем и нотами	45
Пять параллельных линеек	45
Что такое ключ	47
Два нотоносца — в два раза больше музыки	50

Дружная пара нотоносцев	50
Ноты, теснящиеся между нотоносцами	51
Вверх по нотоносцу и за его пределы	51
Вертикальные линии	52
Не останавливайтесь, пока не дойдете до конца или пока не надоест	53
Глава 5. Знакомство с ритмом	54
Ритм	54
Что такое метр	54
И снова вертикальные линии	55
Тактовые черты	55
Длительности нот	56
Один кусок за один раз	56
Полкуска	56
Целый торт	57
А если смешать куски?	57
Быстрее, быстрее, еще быстрее	58
Восьмые ноты	58
Шестнадцатая нота	59
Триоли	60
Размер такта	60
Четырехдольный размер (4/4)	61
Вальс (размер 3/4)	62
Марш	62
Изменение размера такта в одном произведении	63
Глава 6. Уход с проторенного пути	66
Сделайте паузу	66
Можете не снимать шляпу	66
Четвертная и другие паузы	67
Затакт	68
Немного продлим ноты с помощью лиг и точек	71
Лига	71
Точка	71
Игра вне ритма	74
Свинг и шаффл	75
Синкопа	76
ЧАСТЬ III. СНАЧАЛА ОДНОЙ РУКОЙ	77
Глава 7. Как сыграть мелодию	79
Пальцы и клавиши	79
Различные позиции	80
Позиция До	80
Позиция Соль	84
Переход от одной позиции к другой	85
Глава 8. Гаммы	89
Построение гаммы шаг за шагом	89
Минор и мажор	91
Мажорные гаммы	91

Минорные гаммы	93
Отступление от правил	95
Другие гаммы	96
Гармонические минорные гаммы	96
Мелодические минорные гаммы	98
Блюзовая гамма	98
Глава 9. Не забудьте о левой руке!	100
Исследование западной части клавиатуры	100
Правильная позиция	100
Работа с новыми соседями	101
Перейдем от упражнений к гаммам и песням	101
Гаммы для левой руки	102
Мелодии для левой руки	103
Акомпанемент	105
Игра обеими руками одновременно	108
ЧАСТЬ IV. ЖИЗНЬ В АБСОЛЮТНОЙ ГАРМОНИИ	111
Глава 10. Кирпичики, из которых строится гармония	113
Как измерить расстояние между двумя нотами	113
Сокращенные обозначения интервалов	114
Секунды	115
Терции	116
Кварты	116
Квинты	117
Сексты и септимы	118
Октавы	119
Построение интервальных созвучий	119
Играем две ноты одновременно	119
Наложение интервалов на мелодию	120
Подбодрим левшей	122
Глава 11. Тональности и знаки при ключе	126
Дом! Родной дом!	126
Полный набор тональностей	126
Отклонение и возврат в основную тональность	127
Использование знаков при ключе	128
Как читать знаки альтерации при ключе	129
Как определить тональность	130
Вот это да! Знак при ключе отменяется	133
Глава 12. Наполните музыку аккордами	136
Аккорды	136
Строение аккорда	137
Мажорные аккорды	138
Минорные аккорды	138
О других типах аккордов	141
Увеличенные или уменьшенные аккорды	141
Задержанные аккорды	142
Четвертая нота аккорда	143

Чтение символов аккордов	144
Переворачиваем аккорды с ног на голову	148
Обращение на практике	148
Первое, второе и третье обращение	149
ЧАСТЬ V. МАСТЕРСТВО ИСПОЛНЕНИЯ	151
Глава 13. Украшение музыки	153
Артикуляция	153
Знаки артикуляции	153
Сила артикуляции	154
Форшлаг	155
Трель	155
Не забывайте о глиссандо	158
Тремоло	161
Динамика	164
Немного итальянского	164
Расширение диапазона	165
Птичьи клювы: постепенное изменение громкости	166
Глава 14. Нет предела совершенству	167
Хороший аккомпанемент	167
Аккорды и арпеджио	167
Раскладывание аккордов	168
Игра октавами	170
Разнообразные интервалы	171
Мелодические басовые линии	175
Вступления и финалы	176
Как применить вступление и финал к конкретной песне	177
Вступление	177
Финал	180
Изучайте стандартные фигуры	182
“Бернстайн гордился бы вами”	183
“Мне так нужна твоя любовь”	183
Рифф “Буги-вуги”	183
“Хонки-тонк”	186
“Примитив”	187
Глава 15. Размышления о музыкальных стилях	188
Классическая музыка	188
Соната	189
Рапсодия	189
Музыка в стиле рок	191
Составные части рок-н-ролла	191
Рок для фортепиано	192
Играем блюз	193
Что нужно для блюза	193
12-тактовые песни	194
Разнообразим блюз	194
Музыка в стиле кантри	195

Без чего не обходится кантри	196
Старая добрая музыка кантри	197
Поп-музыка	198
Средства, необходимые для исполнения поп-музыки	199
Делаем песню “популярной”	200
Соул	200
Что характерно для стиля соул	200
Звуки в стиле Motown	201
Музыка в стиле фанк	202
Все многообразие джаза	204
Что характерно для джаза	205
Джазовые импровизации	206
Замещение аккордов	207
ЧАСТЬ VI. КАК СДЕЛАТЬ ВЫБОР	209
Глава 16. Как купить подходящий инструмент	211
Акустический или электрический?	211
Стоит ли покупать акустический инструмент?	211
Или все же электрический?	213
Покупка фортепиано	214
Не нужно забывать о том, в какой местности вы живете	214
Какие педали вам нужны?	215
Как не купить подделку	215
Обязательно проверьте, как звучит инструмент	216
Обратите внимание на эти марки фортепиано	216
Как правильно выбрать электрический инструмент	217
Как избежать морального устаревания	217
Какие характеристики инструмента для вас важны?	218
Популярные марки электрических инструментов	219
Другие электрические инструменты	220
Как правильно вести себя в магазине	220
Проверьте инструменты в работе	220
Сравните цены в разных магазинах	221
Торг здесь более чем уместен	221
Дополнительные устройства для клавишных инструментов	222
Мир MIDI	222
Не хотите ли записать ваше исполнение?	223
Глава 17. Уход за клавишными инструментами	226
Где его поселить?	226
Пусть инструмент блестит	227
Настройка и ремонт клавишных инструментов	228
Настройка акустических клавишных инструментов	228
Как сделать счастливым электрический клавишный инструмент	229
Техническая поддержка по телефону	230
Аварийная ситуация	230
Перевозка фортепиано	231

ЧАСТЬ VII. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДЕСЯТКИ	233
Глава 18. Выдающиеся пианисты и композиторы	235
Старые мастера	235
Иоганн Себастьян Бах	235
Людвиг ван Бетховен	235
Ференц Лист	236
Сергей Рахманинов	236
Записи произведений старых мастеров	236
Виртуозы	237
Марта Аргерих	237
Владимир Горовиц	237
Евгений Кисин	237
Ванда Ландовска	237
Артур Рубинштейн	238
Рекомендую послушать	238
Вундеркинды	238
Йозеф Хофман	238
Вольфганг Амадей Моцарт	239
Стиви Уандер	239
Встаньте, дети, встаньте в круг...	239
Короли джаза	239
Дэйв Брубек	239
Билл Эванс	240
Хэрби Хенкок	240
Телониус Монк	240
Арт Тейтум	241
Коллекция джазовых записей	241
Непостижимые	241
Ван Клайберн	241
Гленн Гоулд	241
Святослав Рихтер	242
Замечательные записи непостижимых исполнителей	242
Экстремалы	242
Джерри Ли Льюис	242
Либерэйс	243
Литтл Ричард	243
Экстремальные записи	243
Возглавляющие рейтинги популярности	243
Тори Амос	243
Билли Джоэл	244
Элтон Джон	244
Обязательно послушайте	244
Южные звезды	244
Рэй Чарлз	244
Флойд Крамер	245
Dr. John	245
Скотт Джоуплин	245
Послушайте — не пожалеете	245

Музыка для отдыха	245
Джордж Уинстон	246
Яни Криссомалис	246
Расслабьтесь и вы	246
Музыка как профессия	246
Дюк Эллингтон	246
Джордж Гершвин	247
Фэтс Уоллер	247
Они сочиняли песни	247
Глава 19. Что делать дальше?	248
Изучите методические пособия	248
Работа со справочниками	248
Где и какие ноты покупать	249
Ноты бывают разные	249
Форматы нотных изданий	249
Песенники	250
Где покупать ноты	250
Игра в коллективе	251
Фортепианные дуэты	251
Ансамбли	251
Оркестры	251
Записи на компакт-дисках	252
Внимательно изучите, что есть в магазине	252
Покупки через Интернет	252
Зайдите в библиотеку	253
Вступите в клуб любителей музыки	253
Меняйтесь записями с друзьями	254
Ходите на концерты	254
Исследуйте Интернет	254
Смотрите фильмы о пианистах и композиторах	255
Помните, что вы не одиноки	256
Глава 20. Как правильно выбрать учителя	257
Вопрос №1: с кем еще вы занимались?	257
Вопрос №2: как долго вы занимаетесь с учениками и играете на фортепиано?	257
Вопрос №3: как вы относитесь к Моцарту?	258
Вопрос №4: можете мне что-нибудь сыграть?	258
Вопрос №5: каким будет наш репертуар?	259
Вопрос №6: как вы реагируете на ошибки, фальшивые ноты и недостаток практики?	259
Вопрос №7: какие методы вы используете для обучения?	259
Вопрос №8: где будут проходить уроки?	260
Вопрос №9: сколько я должен платить?	260
Вопрос №10: организуете ли вы ежегодные концерты своих учеников?	260
Приложение А. Словарь музыкальных терминов	262
Приложение Б. О компакт-диске	266
Предметный указатель	270

Об авторе

Блейк Нили играет на фортепиано с четырехлетнего возраста, хотя, конечно, ему еще понадобилось некоторое время на то, чтобы научиться исполнять музыку, которую можно слушать. Музыкальные способности позволили Блейку освоить не только фортепиано, но и многие другие инструменты: валторну, гитару и ударные, но клавишные остаются его главной привязанностью.

После окончания в 1991 году Техасского университета Блейк переехал в Лос-Анджелес, где занялся музыкальным бизнесом. Он работал в компании Hollywood Records, а затем в Disney Music Publishing на должности редактора музыкальных печатных изданий.

Удостоенный многих наград как композитор, Блейк является автором симфоний, концертов для фортепиано, множества оркестровых и камерных произведений. Он один из авторов популярной серии *Fast Track*, изданной компанией Hal Leonard Corporation.

Блейк Нили — композитор, аранжировщик, музыковед, сотрудничавший с такими известными компаниями, как Disney, Hal Leonard Corporation, Decca Records, Hyperion Books, с композиторами Майклом Кейменом и Аланом Менкеном, а также с оркестром Cincinnati Pops Orchestra.

Блейк Нили живет в Остине, штат Техас, и проводит все свободное время с семьей: женой Элизабет, дочерью Джордан и сыном Джейкобом. Он является счастливым владельцем рояля фирмы Kawai, а также синтезаторов и сэмплеров фирм Kurzweil, Ensoniq и E-Mu. Можете отправить Блейку письмо по электронной почте, его адрес: BlakeNeely@aol.com.

Посвящение

Эта книга посвящается всем, кто когда-нибудь мечтал стать музыкантом и не знал, с чего начать. Если маленький мальчик из Техаса смог осуществить свою мечту, то сможете и вы.

Благодарность автора

Хочу выразить особую благодарность компании Cherry Lane Music, Теду Пикосински (Ted Piechocinsky) и Джону Черулло (John Cerullo) за идеи; Кейт Мардак (Keith Mardak) просто за то, что она есть; Брэду Смиту (Brad Smith) за поддержку; Ричарду Слейтеру (Richard Slater) и Тому Джонсу (Tom Johns) за фотографии; Рикку Уолтерсу (Rick Walters) за внесение изменений в его расписание; Джейсону Франкхаузеру (Jason Frankhouser) из Digital Lane за создание компакт-диска и Сьюзен Боргесон (Susan Borgeson) за помощь в бизнесе.

Сэнди Моргенталь (Sandy Morgenthal) из компании E-Mu, Джо Крамеру (Joe Kramer) из Ensoniq, Брайану Чангу (Brian Chung) из Kawai, Ларри Хармсу (Larry Harms) из Roland и Рэю Рейтеру (Ray Reuter) из Yamaha — отдельная благодарность за консультацию и информацию об инструментах.

Я чрезвычайно благодарен редактору из Hungry Minds — Мэри Гудвин (Mary Goodwin); Стейси Микельбарт (Stacey Mickelbart) за корректуру; Полу Кузмику (Pol Kuzmic) за помощь в загрузке файлов; Марку Балтеру (Mark Balter), Джонатану Малисяку (Jonathan Malysiak) за помощь в оформлении обложки, а также моему техническому редактору, другу, исследователю и врачу Джеффу Султанову (Jeff Sultanof) за идеи, поддержку и оптимизм.

Хочу особо поблагодарить моих преподавателей музыки за то, что я теперь не такой уж “чайник”; родителей, выдержавших долгие часы моих занятий; сестру, с которой мы играли на фортепиано дуэтом; брата, познакомившего меня с джазовой музыкой; тещу и тестя, позволивших своей дочери выйти замуж за помешанного музыканта; и И.С. Баха, чье творчество подвигло меня стать музыкантом.

Я бесконечно благодарен своей жене Элизабет за любовь и поддержку, а также детям, Джордан и Джейкобу, за то, что они каждый день дарят мне радость.

Введение

Вас приветствует книга *Клавишные инструменты для “чайников”*! Читайте эту книгу, если хотите научиться на них играть. Ничего не бойтесь. Клавишные инструменты хорошо знакомы вам, вы наверняка не раз видели пианино или рояль — это никакое не чудовище, а просто большой и тяжелый предмет мебели, украшенный набором черных и белых клавиш. Современные музыканты чаще играют на электронных инструментах — на синтезаторе или на электрооргане. Но приемы игры на этих инструментах отличаются не так сильно, как может показаться. Купив эту книгу, вы сделали первый шаг к тому, чтобы ваш инструмент стал именно музыкальным инструментом, а не бесполезным накопителем пыли.

Эта книга поможет вам освоить игру на клавишных инструментах, даже если вы никогда их не видели и не касались клавиш. Мы начнем с самого начала и узнаем все, что нужно, чтобы научиться играть настоящую музыку. Причем, обещаю вам, что учиться вы будете с удовольствием.

Почему вам нужна именно эта книга

При написании я предполагал, что вы уже приобрели или как раз подыскиваете подходящий музыкальный инструмент. Скорее всего, у вашего инструмента будет хотя бы 25 белых и черных клавиш, возможно, инструмент будет электрическим, а может быть и акустическим.

Поскольку вы являетесь (или собираетесь стать) владельцем музыкального инструмента, вам обязательно понадобится эта книга, чтобы научиться на нем играть. А может быть, вы хотите научиться читать ноты? Или вы уже умеете играть, но желаете достичь в этом непростом деле совершенства? Возможно, вы просто хотите больше узнать о фортепиано и других клавишных инструментах или вам нужна помощь в приобретении инструмента. В любом случае, эта книга — для вас.

Можете пользоваться книгой и как учебным пособием, и как справочником. Даже если вы уже умеете неплохо играть, посмотрите эту книгу, возможно, на ее страницах вы найдете новые приемы игры.

Конечно, эта книга не единственный источник знаний о фортепиано и об игре на этом инструменте. Она не заменит вам преподавателя и методические пособия. Но для начала это именно то, что вам нужно.

Как читать (и слушать) эту книгу

Не обязательно начинать читать *Клавишные инструменты для “чайников”* с первой главы. Это вам не *Унесенные ветром*. Можете открыть любую интересующую вас главу, любую страницу и читать. Если окажется, что в пропущенной главе было что-то для вас важное, просто прочтите в ней все, что нужно, и продолжайте читать ту главу, которую читали раньше.

Эта книга имеет небольшие размеры, она заметно меньше, чем многие самоучители по игре на фортепиано, поэтому она поместится и на вашем инструменте, и на откидном столике в самолете (только куда в таком случае ставить напитки?).

Книга состоит из семи частей. Открывайте любую из них.

Часть I. Разминка перед игрой

В этой части вы познакомитесь с семейством клавишных инструментов, узнаете, как они работают, как нужно сидеть и как расположить руки, чтобы играть на клавишных, что делать с черными и белыми клавишами.

Часть II. Запись звука на бумаге

В части II я расскажу вам о символах, линиях и точках, которые используются при записи нот, а также на примере популярных песен объясню вам, как читать эти символы.

Часть III. Сначала одной рукой

В этой части начнется самое интересное — я научу вас играть мелодии множества популярных песен. А кроме того, расскажу вам о гаммах и их значении в фортепианной музыке. В конце главы мы попробуем привлечь к игре левую руку.

Часть IV. Жизнь в абсолютной гармонии

В этой главе вы познакомитесь с миром гармонии — узнаете, что это такое, как построить гармоническую схему и как наполнить гармонией звучание исполняемых вами песен.

Часть V. Мастерство исполнения

Этот раздел поможет разнообразить ваше исполнение, украсит его искусными техническими приемами. Вы научитесь играть одно и то же произведение в разных стилях. Будьте осторожны: после того, как вы освоите эту часть книги, на всех праздниках и вечеринках вас станут просить что-нибудь сыграть.

Часть VI. Как сделать выбор

В части VI я расскажу, как правильно выбирать, покупать и переносить с места на место музыкальный инструмент. Неважно, что это будет — суперсовременная новинка или старое пианино. Прочтя эту часть, можно тут же брать деньги и отправляться в магазин.

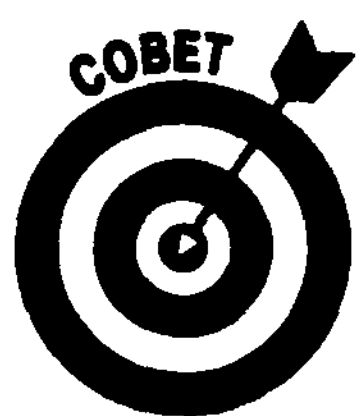
Часть VII. Великолепные десятки

В этой традиционной части приведены несколько списков, которые помогут вам в знакомстве с фортепиано. Я расскажу о знаменитых пианистах, перечислю книги, которые помогут вам в дальнейшем обучении игре на клавишных, дам полезные советы, касающиеся правильного подбора преподавателя.

Кроме этих разделов, вы найдете словарь музыкальных терминов и приложение, рассказывающее о компакт-диске, который прилагается к книге *Клавишные инструменты для “чайников”*. Что? К книге прилагается компакт-диск? А вы думали, маленький кармашек на внутренней стороне обложки нужен для носового платка? Нет, там лежит компакт-диск. На нем записаны все песни, о которых идет речь в книге, и другие полезные музыкальные примеры.

Пиктограммы, используемые в книге

Специальные расположенные на полях пиктограммы привлекут ваше внимание к особенно важной информации. В книге вы встретите несколько видов пиктограмм.

Этот значок помечает полезные сведения, которые помогут вам сэкономить время, деньги и силы, а заодно спасут вас от удара электрическим током.

Кое-какая информация в этой книге является, как теперь говорят, более “продвинутой”. Если не хотите перегружать мозг, можете спокойно ее пропустить.

Часто какой-нибудь компакт-диск, книга или что-нибудь еще, связанное с музыкой, вызывает у меня восхищение. В таком случае я пытаюсь привлечь ваше внимание этой пиктограммой.

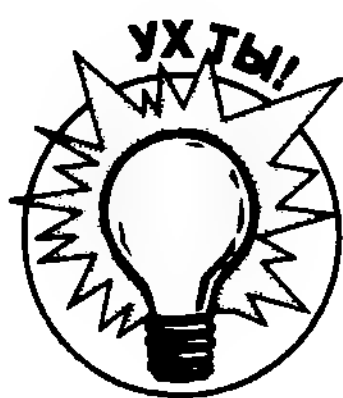
Каждый музыкальный пример, приводимый в книге, записан на компакт-диске. Можете просто послушать запись, а можете сыграть одновременно с ней. Когда видите такую пиктограмму, слушайте соответствующую запись.

Когда я начинаю пользоваться техническим жаргоном, то тут же предупреждаю вас об этом такой пиктограммой.

Обязательно обращайтесь внимание на информацию, помеченную этой пиктограммой. Она поможет вам в дальнейшем избежать многих ошибок или даже несчастных случаев.

Сведения, рядом с которыми стоит такая пиктограмма, удивят и порадуют вас. Ею я отмечал забавные и необычные факты, но и они могут быть вам полезны.

Ждем ваших отзывов!

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: <http://www.dialektika.com>

Наши почтовые адреса:

в России: 115419, Москва, а/я 783

в Украине: 03150, Киев, а/я 152

Часть I

Разминка перед игрой

"Принеси-ка мне средство от муравьев, дорогая. Что-то у меня Си-бемоль звучит как Фа-диез".

В этой части...

Прежде чем начать играть на клавишных инструментах, нужно понять, что они собой представляют, как звучат, как следует держать кисти и ступни, для чего служат различные клавиши. К счастью, для игры на музыкальных инструментах не нужно получать права или другое специальное разрешение.

В главе 1 я познакомлю вас с удивительным семейством клавишных инструментов. В главе 2 расскажу, как нужно правильно сидеть за инструментом, чего и как нужно касаться. Прочтя главу 3, вы будете точно знать название каждой белой и каждой черной клавиши. Гарантирую!

Знакомство с клавишными инструментами

В этой главе...

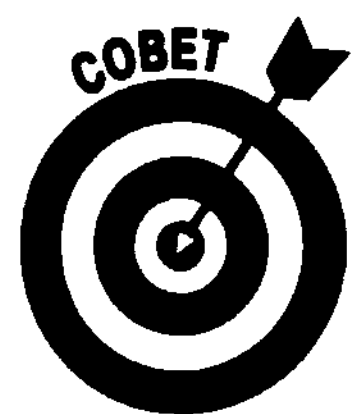
- Звук в клавишных инструментах
- Акустические и электрические инструменты
- Чем отличается фортепиано от органа и от пороссячьего визга

Когда я говорю *клавишные*, я имею в виду музыкальные инструменты, а не компьютеры или печатные машинки, у которых тоже есть клавиатура. Надеюсь, вы не ошиблись при покупке этой книги. Тогда продолжим.

Любой клавишный инструмент, будь то фортепиано, орган или синтезатор, звучит великолепно. Вы правильно выбрали инструмент.

Клавишные инструменты бывают практически любых форм и размеров. Клавиш на их клавиатуре может быть очень много и совсем мало, они могут занимать полкомнаты или представлять собой небольшой ящик. Независимо от размера, формы и внешнего оформления инструмент считается клавишным, если соответствует следующим условиям.

- ✓ Музыкальные звуки извлекаются нажатием на клавишу или на кнопку.
- ✓ В эти инструменты не нужно дуть, для игры на них не нужен смычок, не нужно также брэнчать на струнах или щипать их руками.
- ✓ Все, кто его видит, говорят: “Какой классный клавишный инструмент!”

Если вы еще не приобрели инструмент, прочтите эту главу, решите, какой именно вам нужен, а затем читайте в главе 16 советы по выбору и покупке клавишных инструментов. Возможно, в вашем магазине обнаружится какой-то удивительный инструмент, о котором я не упомянул в этой книге, но, во всяком случае, общее представление о клавишных вы уже будете иметь.

Акустические клавишные инструменты

Акустические означает *неэлектрические*. На акустическом инструменте вы сможете играть, даже если не оплатили вовремя счет за электричество.

Внутреннее устройство

Каждая клавиша акустического клавишного инструмента связана с определенной струной или группой струн, находящихся внутри его корпуса. Когда вы нажимаете клавишу, определенное устройство “играет” на струне, соответствующей данной клавише. Струна при этом очень быстро колеблется, совершая тысячи колебаний за долю секунды. Ваше ухо воспринимает эту вибрацию, и вы слышите музыку.

Чтобы представить себе, с какой скоростью это все происходит, подойдите к фортепиано и коснитесь клавиши. В то же самое время вы услышите музыкальную ноту. Достаточно быстро, не так ли?

Чтобы струны не вибрировали постоянно, внутри клавишного инструмента на струнах расположен специальный механизм, называемый *демпфер*. Демпферы изготавливаются из ткани или фетра, которые заглушают струну, прекращая вибрацию.

Главное отличие каждого типа клавишных инструментов от других состоит в механизме, заставляющем вибрировать струны. Разные механизмы рожают совершенно разные звуки.

Немного истории

Давным-давно (много столетий тому назад) клавишные инструменты существовали в форме гидравлического, или водяного, органа, характерного для католических церквей. В этом инструменте трубы звучали благодаря перемещению специального ползунка, а не нажатии клавиш.

Через некоторое время появился небольшой портативный орган, в котором вместо клавиш использовались кнопки, а затем и церковный орган с полным набором клавиш, которые управляли группами труб.

С 1435 года Генри Арнольд де Зволль начал изобретать разнообразные инструменты, оснащенные струнами, вибрирующими при нажатии на клавишу. К этим ранним клавишным инструментам относились *клавикорды* и появившийся несколько позже *клавесин*. Эти два струнных инструмента различались механизмом, приводящим в движение струны.

Ранние типы клавишных инструментов имели небольшое количество клавиш: от 10 до 20, но в каждой новой модели их количество увеличивалось. Широкое распространение получила новая стратегия продажи музыкальных инструментов — делать товар таким, чтобы в следующем году он считался уже устаревшим, и таким образом продавать все больше и больше инструментов.

Фортепиано

Фортепиано — самые популярные акустические клавишные инструменты — можно приблизительно разделить на три категории:

- ✓ **Рояль** (рис. 1.1). Чтобы держать дома рояль, вам понадобится комната размером с танцевальный зал. Если вы живете не в церкви, вам, вероятно, стоит приобрести пианино или кабинетный рояль.
- ✓ **Пианино** (рис. 1.2). Этот довольно небольшой инструмент можно удобно расположить возле стены.
- ✓ **Кабинетный рояль**. Это гибрид двух предыдущих типов — более мелкая версия рояля.

Послушать изумительное звучание фортепиано вы можете, запустив дорожку 1 компакт-диска, прилагаемого к этой книге. Сначала вы услышите фрагмент классического произведения Эрика Сатье *Three Gymnopedies*, а затем фрагмент рэгтайма *Кленовый лист* Скотта Джоплина.

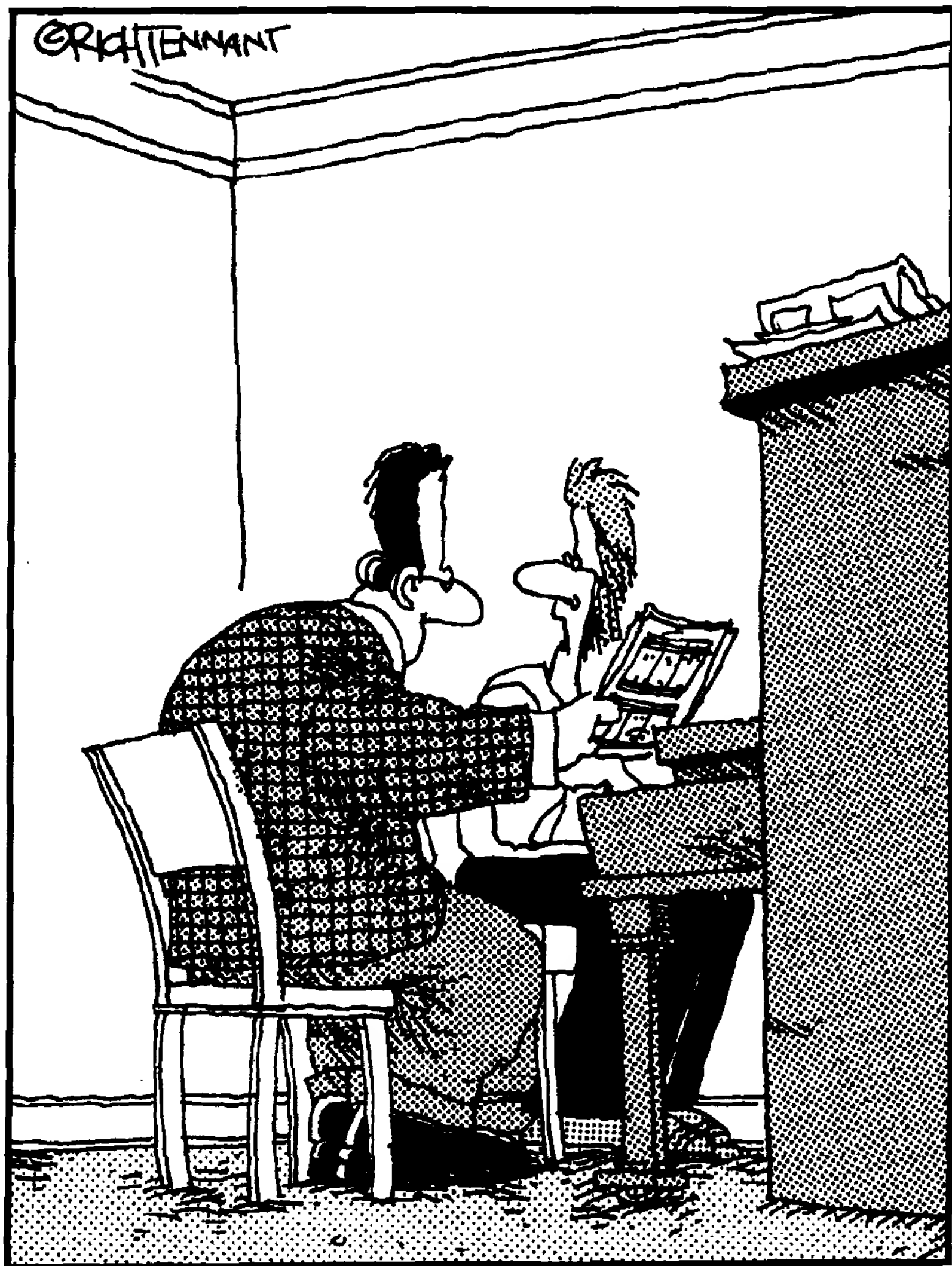

Для фортепиано написаны тысячи музыкальных пьес. Чтобы ознакомиться с разными стилями игры на фортепиано, рекомендую прослушать следующие записи:

- ✓ Алан Файнберг, *Fascinatin' Rhythm*
- ✓ Дэйв Грузин, музыка к кинофильму *Фирма*
- ✓ Франц Шуберт, *Соната для фортепиано ля-минор*
- ✓ Джордж Уинстон, *Декабрь*

Часть II

Запись звука на бумаге

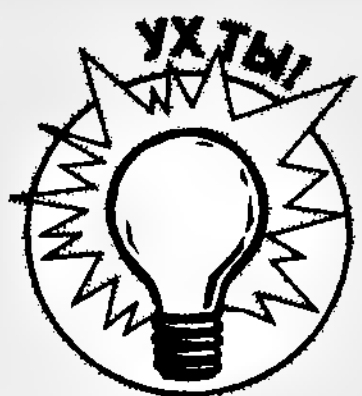

"Что, в этой пьесе уже есть случайные ноты? Вы полагаете, тех, что играю я, недостаточно?"

Крышки

Рояль снабжен огромной крышкой, которую можно держать в открытом состоянии при помощи специальной подпорки, которая продается вместе с роялем. Открыв крышку, вы увидите множество металлических струн и разные другие вещи, например, ключи от автомобиля, потерянные еще месяц назад.

Поскольку в рояле звучат струны, расположенные внутри корпуса, открыв крышку, вы получите более звонкий звук.

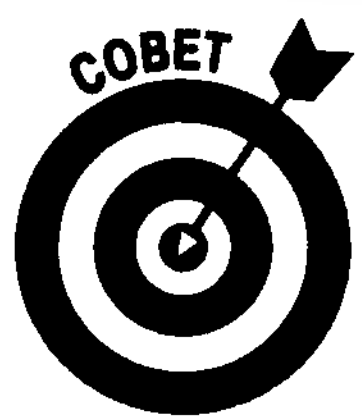

Фортепиано — король инструментов

Многие считают фортепиано универсальным инструментом. Я могу подтвердить это утверждение несколькими фактами.

- ✓ Фортепиано может издавать звуки различной громкости: от самых тихих до очень громких.
- ✓ Оно может воспроизводить несколько нот одновременно.
- ✓ На нем можно исполнять ноты разной высоты, в отличие от барабанов или тарелок.
- ✓ Фортепиано обладает самым широким из всех инструментов диапазоном высот звуков: от самых низких до самых высоких.
- ✓ Фортепиано используется как для исполнения сольных партий, так и для аккомпанемента.
- ✓ На нем можно играть без дополнительных устройств и приспособлений.

Я уверен, что ваш сосед (к сожалению) способен и на кларнете играть как очень тихо, так и очень громко, но играть он может только по одной ноте за раз. Скрипач может играть одновременно две или три ноты, но это в два раза меньше, чем вы можете играть на фортепиано. Конечно, можно услышать и соло на ударных инструментах. Но очень ли мелодично оно звучит?

У пианино тоже есть крышка — а у некоторых и подпорка для удержания ее в открытом состоянии — но открывают крышку пианино только настройщики, когда настраивают его. Поскольку звук пианино не очень сильно зависит от того, открыта крышка или закрыта, можете вместо того, чтобы открывать крышку, немного отодвинуть пианино от стены, чтобы звук был не таким приглушенным.

Расположение струн

В рояле струны расположены горизонтально, в пианино — вертикально. В небольшом корпусе пианино струны должны быть расположены по диагонали — дискантовые струны поперек басовых.

Отличие в расположении струн рояля и пианино приводит к следующим различиям в их звучании:

- ✓ Струны пианино расположены перпендикулярно поверхности земли, поэтому звук распространяется ближе к земле.
- ✓ В рояле струны параллельны земле, таким образом, звук направлен вверх от поверхности земли и наполняет собой всю комнату.

- ✓ Струны в пианино находятся под деревянной крышкой, поэтому оно звучит более приглушенно.
- ✓ Струны рояля находятся под крышкой, которую можно открыть, тем самым сделав звучание более звонким.

Клавиши и молоточки

У большинства современных акустических фортепиано 88 черных и белых клавиш, расположенных в одну линию. Если у вашего инструмента клавиш 87, 89 или 32, значит, вас обманули. Каждая из 88 клавиш соединена с маленьким, покрытым войлоком *молоточком* — механизмом, который заставляет звучать струну. Вы можете увидеть молоточки на рис. 1.3. Нажмите на клавишу, и соответствующий молоточек ударит по струне, или по группе струн, заставляя звучать нужную ноту.

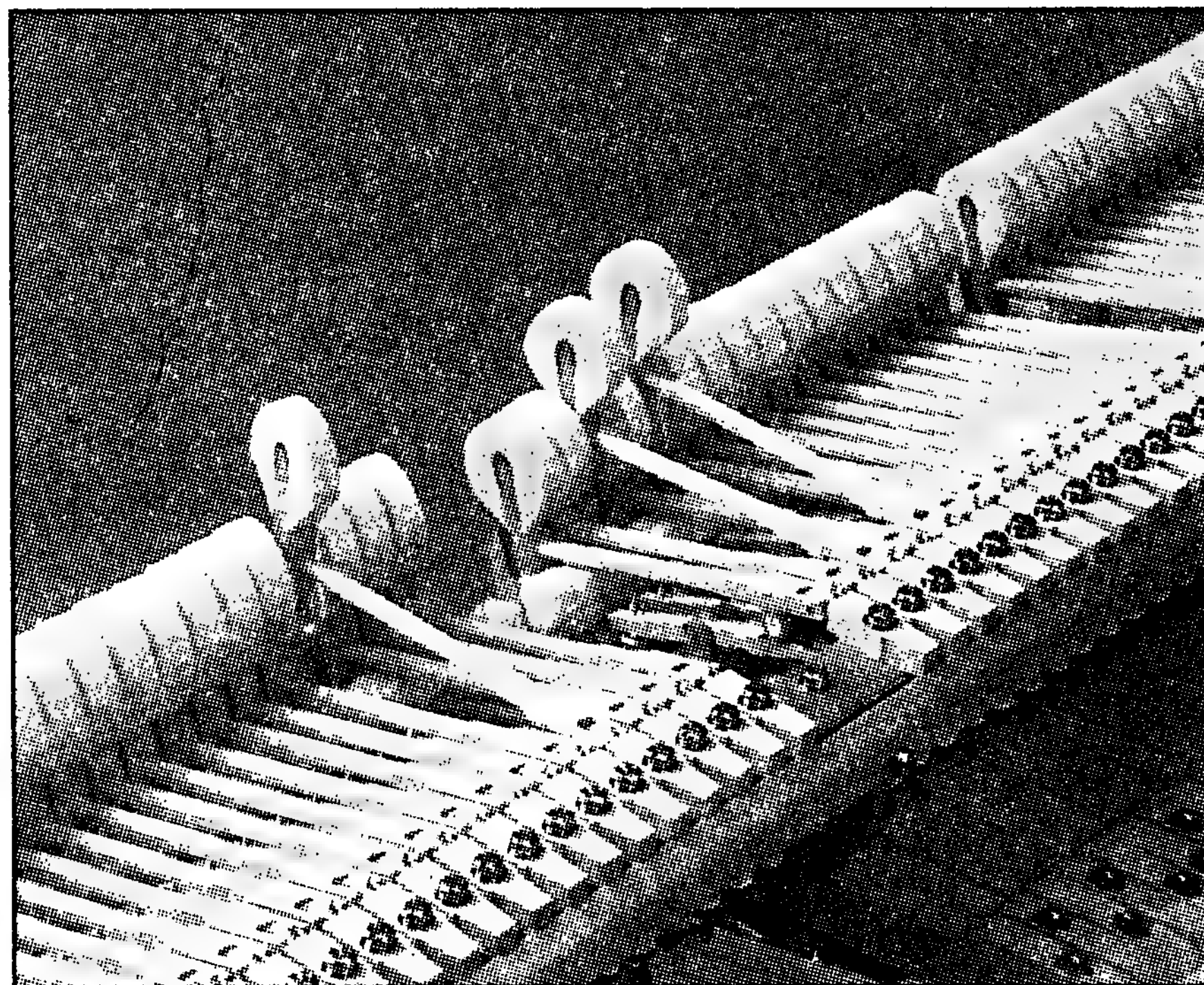

Рис. 1.3. Воплощение в жизнь вашей музыкальной фантазии

Как было создано фортепиано

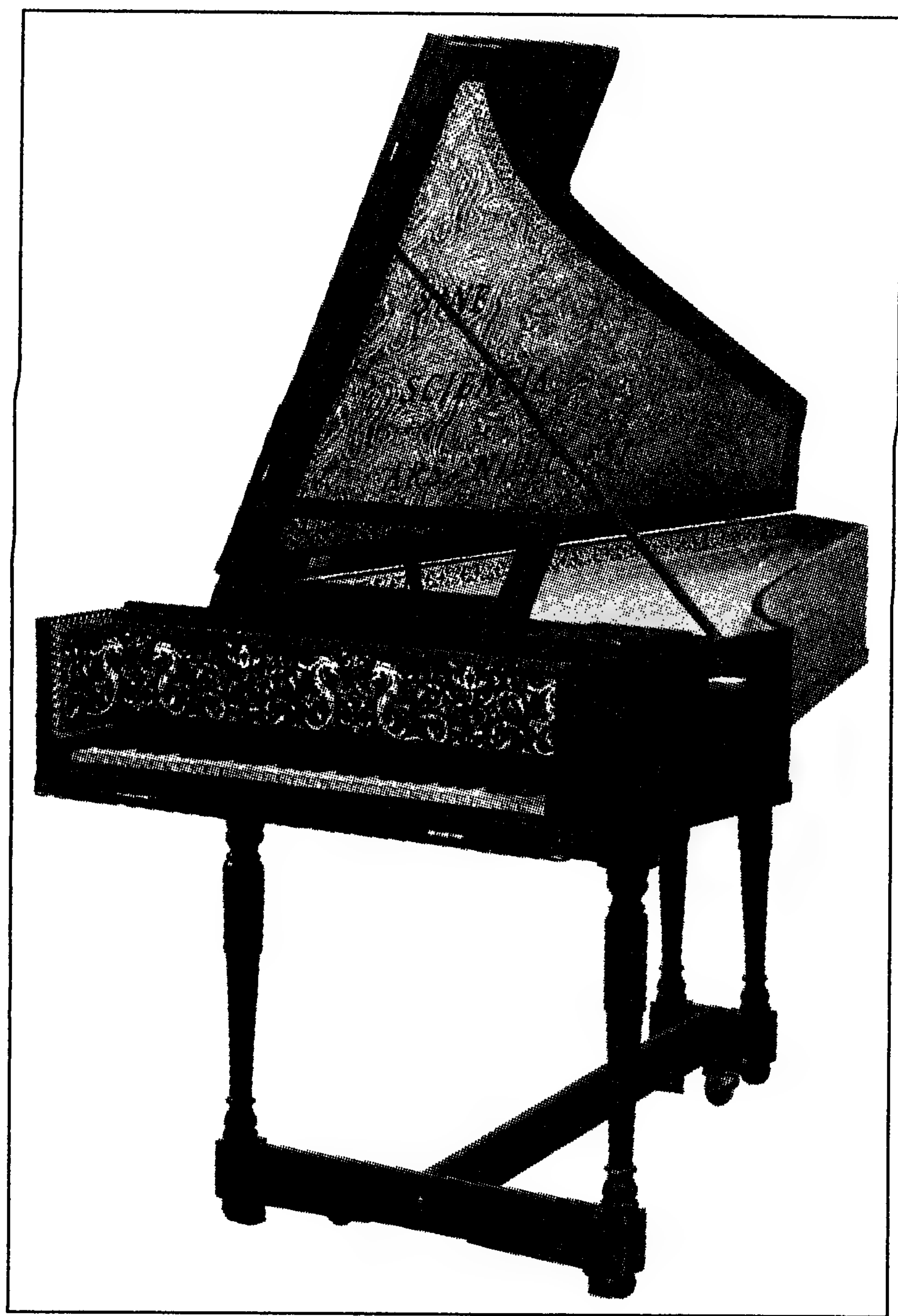
Фортепиано было изобретено в XVIII столетии итальянским мастером Бартоломео Кристофори (1655–1731). Однажды вечером после долгого дня, посвященного полировке очередного клавесина, сеньор Кристофори подумал: “А если вместо того, чтобы каждая клавиша щипала струну, сделать так, чтобы каждая клавиша ударяла по нужной струне?!” Довольно поэтичная история, как вы считаете? (Возможно, мой рассказ и не совсем точен, ведь я при этом не присутствовал, да и итальянского не знаю.)

Долго не раздумывая, старина Бартоломео расширил свой бизнес и стал изготавливать новую продукцию — клавесины с молоточками. Отличались ли они чем-то существенным от обычных клавесинов? Да, в отличие от последних, звучавших с одинаковой громкостью независимо от того, насколько сильно музыкант нажимал на клавишу, новый инструмент мог звучать с различной силой. Поэтому он и получил название *фортепиано* (от итальянских слов “громко” и “тихо”).

Во многих языках за долгие годы часть этого названия потерялась, и инструмент стал называться просто *пиано*. Возможно, итальянцам, жившим в XVIII веке, было удобнее произносить более короткое слово.

Фортепиано не сразу завоевало широкую популярность. Долгое время на светских вечеринках обсуждались его “скучное звучание” и “несоответствие запросам публики”.

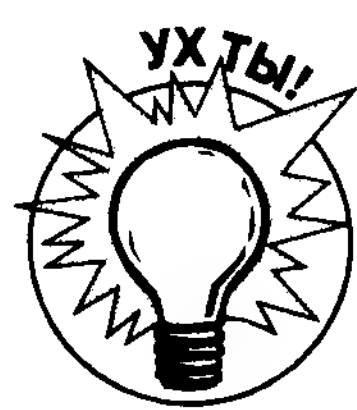
По прошествии многих лет и внесении многих усовершенствований даже такие великие композиторы, как Бетховен, Гайдн и Моцарт, стали, вопреки всякой логике, писать для этого “необычного инструмента”.

Количество владельцев клавесинов в Соединенных Штатах Америки приблизительно равно количеству владельцев автографа Бетховена. Клавесины в наше время можно встретить очень редко, теперь сложно даже представить, как популярны они были в свое время в Европе.

Если вам повезет увидеть клавесин — скорее всего в филармонии или в музее, — то вы заметите, что он во многом похож на фортепиано (рис. 1.4). Обратите внимание на его искусно украшенную крышку. В наше время музыканты довольствуются простой плоской черной доской.

Рис. 1.4. Изысканный клавесин

Кстати, клавесины, как и некоторые старые фортепиано, имели противоположную окраску клавиш по сравнению с современной, т.е. основные клавиши были окрашены в черный цвет, а те, что на современных инструментах называются черными, были белыми. Возможно, переход к большому количеству белых клавиш мог пагубно повлиять на численность слонов, учитывая, что белые клавиши изготавливались из слоновой кости.

Во многих клавесинах, как и в фортепиано, нажатие на клавишу тоже может вызывать удар по струне, но попробуйте нажать на клавишу клавесина, и вы тут же поймете разницу.

На дорожке 2 прилагаемого к книге компакт-диска представлены разные варианты звучания клавесина, в их числе отрывок из *Хорошо темперированного клавира* Баха.

Для того чтобы разнообразить звучание клавесина, были придуманы несколько ухищрений. Дело в том, что клавиши клавесина связаны с маленькими *крючками* или *перьями*, расположенными очень близко к струнам. Нажатие на клавишу приводит к тому, что соответствующий крючок (также называемый *плектр* или *медиатор*) дергает струну — как в банджо, — и рождается нужный музыкальный звук.

У многих клавесинов есть несколько клавиатур, также называемых *мануалами*. Таким образом была быстро решена одна из самых больших проблем этого инструмента, состоящая в том, что громкость звучания не зависела от силы нажатия на клавишу. Добавив вторую клавиатуру и несколько причудливых механизмов, можно достичь того, чтобы мелодия, исполняемая на нижней клавиатуре, звучала несколько громче, чем аккомпанемент.

Следующие записи познакомят вас со звучанием клавесина:

- ✓ Доменико Скарлатти, *Сонаты*.
- ✓ Антонио Вивальди, *Времена года*; в этом произведении представлен не столько клавесин, сколько скрипки, звучащие на фоне клавесина.
- ✓ Иоганн Себастьян Бах, *Концерт ре-минор для клавесина*.

Есть ли у вас клавесин самого Рукера?

В следующий раз, когда ваша подруга-скрипачка сообщит вам, что играла на скрипке Страдивари (считающегося лучшим скрипичным мастером всех времен), можете сказать ей, что предпочитаете инструменты Рукера.

Ганс Рукер (около 1555–1623) признан лучшим мастером, создававшим клавесины. Будучи совсем еще молодым, в возрасте двадцати лет этот фламандский умелец (все знают, где находится Фламандия?) мастерил непревзойденные клавесины. Кроме того, он оказался еще изобретателем — придумал клавесин с двумя клавиатурами.

Увы, до наших дней дожили немногие из его творений. Облицовка его клавесинов была настолько восхитительной (великолепно раскрашенной и украшенной инкрустацией), что торговцы стали покупать его шедевры, разбирать их и продавать по частям по всей Европе, включая Фламандию.

Немного терминологии

Концерт — это музыкальное произведение, написанное для оркестра и одного или нескольких солирующих инструментов.

Соната — произведение, специально написанное для одного инструмента. Существуют сонаты для фортепиано, клавесина, скрипки и т.д.

Другие термины, например *фуга*, *пассакалия*, *мазурка*, могут встретиться вам в названиях музыкальных произведений для фортепиано. Если хотите понять, что обозначают эти и другие термины классической музыки, отправляйтесь в ближайший книжный магазин и приобретите экземпляр книги *Классическая музыка для "чайников"*. Краткий справочник, написанный Дэвидом Погом и Скоттом Спеком.

Орган

Как уже отмечалось в этой главе, *акустический* означает *неэлектрический*, а не *струнный*. Орган тоже является акустическим клавишным инструментом. Однако у него нет струн. Вместо них у него есть... *трубы*.

Вы вряд ли встретите орган в доме одного из своих соседей, разве что их фамилия Гейтс, но это уже совсем другой разговор. Органы есть в костелах, синагогах, некоторых учебных заведениях и концертных залах.

Органы — самые большие и сложные акустические инструменты в мире. Это огромные чудовища с множеством труб разного размера. Каждая труба звучит по-своему. Несколько труб, звучащих одновременно, могут рождать несвойственный органу звук — звук трубы, флейты, скрипки или визг поросенка. Ну, может быть, поросячий визг и не получится, но множество разнообразных звуков — непременно.

Звук появляется при прохождении воздуха через трубы различного размера. Вместо того чтобы просить о помощи добрую сотню энтузиастов, обладающих легкими большого объема, органист пользуется огромным воздушным насосом (называемым *мехами*), находящимся глубоко внутри органа, где он надежно спрятан от глаз зрителей и от детей, которые носят с собой острые предметы. Меха продувают воздух через трубы. Чем длиннее труба, тем ниже звук.

Большинство органов имеют несколько рядов клавиш. Каждая клавиша может привести в действие от одной до сотни труб. Воздействие трубы на клавишу зависит от специальных механизмов, называемых *регистрами*, которые расположены на панели возле клавиш.

Если у вас будет такая возможность, положите руки на клавиатуру органа и нажмите на все клавиши. Каждая в отдельности сыгранная вами нота будет звучать замечательно, но все вместе — ужасно. Но все равно не так ужасно, как крик органиста: “Сейчас прольется чья-то кровь!”

Включите запись 3 компакт-диска, чтобы услышать звуки органа. На ней записан фрагмент великолепной *Токкаты и фуги ре-минор* Баха.

Если вам понравилась органная музыка, рекомендую послушать следующие произведения для этого сложного и выразительного инструмента:

- ✓ Иоганн Себастьян Бах, *Токката и фуга ре-минор; Пассакалья и фуга до-минор*.
- ✓ Камиль Сен-Санс, *Симфония №3 для органа*.
- ✓ Эндрю Ллойд Уэббер, *Призрак оперы*.

Другие деревянные ящики со смешными названиями

История видела взлеты и падения таких нелепо названных инструментов, как *верджинел*, *псалтерион*, *спинет*, *шарманка*, *фисгармония* и др. Станные названия, правда? Все эти акустические струнные инструменты представляют собой ящики с натянутыми внутри струнами, колебание которых вызывается нажатием на клавиши. Если у вас есть один из этих инструментов, пожалуйста, напишите мне по адресу blakeneely@aol.com.

Электрические клавишные инструменты

Электроинструменты стоят гораздо дешевле, чем акустические (я уж не говорю о плате грузчикам), а звучат так же или почти так же хорошо, как любые другие известные инструменты (включая акустические клавишные).

Гайки, болты и кнопки

Даже без отвертки и паяльной лампы можно выяснить, что внутри электрических клавишных инструментов, в отличие от акустических, нет вибрирующих струн (подробнее о струнах читайте в разделе “Акустические клавишные инструменты”).

Источником звука в электрических клавишных служит небольшая штуковина, называемая *колебательным контуром*, звук которого усиливается и передается на *динамик*. Не буду углубляться в технические подробности, лишь скажу, что динамик также колеблется и передает эти колебания вашей барабанной перепонке, в результате чего вы слышите звук.

Управляют электронным источником звука при помощи целого набора *регуляторов, кнопок и ползунков*, которые могут изменять форму *звуковой волны*. Не буду даже пытаться рассказывать вам о звуковых волнах, их распространении и других физических процессах. Просто поверьте мне, что нужно включить инструмент, ударить по клавише, и вы услышите звук.

Синтезаторы

Синтезаторы получили свое название благодаря выполняемой ими функции, они *синтезируют* звук. Синтезаторы могут имитировать звучание практически любого инструмента и любой звуковой эффект, а также жужжание и гудение. Ха! С помощью синтезатора вы можете создать иллюзию того, что в вашей комнате играет целый симфонический оркестр, причем вам не придется брать у соседей займы стулья для музыкантов и варить им кофе.

Синтезатор снабжен множеством кнопок, переключателей и ползунков, которые позволяют менять форму звуковой волны, создаваемой колебаниями... Ладно, не будем об этом. Короче говоря, у него есть множество приспособлений, позволяющих изменять звучание.

Хотите услышать несколько классных звуков? Запускайте запись 4. Там записан писк, вой, бормотание, а также оркестровое звучание разных синтезаторов.

Если кому-то удастся создать с помощью синтезатора какой-то замечательный звук, то он непременно хочет, чтобы его слышали другие. Ниже приведен список произведений, в которых вы можете услышать такие удивительные звуки.

- ✓ Венди Карлос, *Switch-On Bach*.
- ✓ Kraftwerk, *Computer World*.
- ✓ Жан-Мишель Жарр, *Oxygene*.
- ✓ Морис Жар, *Witness — Original Motion Picture Score*.
- ✓ Вангелис, *Chariots of Fire*.

Вклад Магера в развитие музыки

Вскорости после изобретения Эдисоном электрической лампочки начались попытки создания электрических музыкальных инструментов (будьте осторожны с электрическим гобоем!).

В 1924 году Йорг Магер предпринял несколько попыток синтезировать музыкальные звуки. Его изобретения были способны имитировать бесконечное множество звуков, изменять звук можно было с помощью ряда кнопок и регуляторов.

С тех пор началась эпоха электрических музыкальных инструментов. Современные синтезаторы намного сложнее (и более удобны, к счастью), чем ранние творения Магера, но принцип их действия остался тем же самым.

Электронные фортепиано и органы

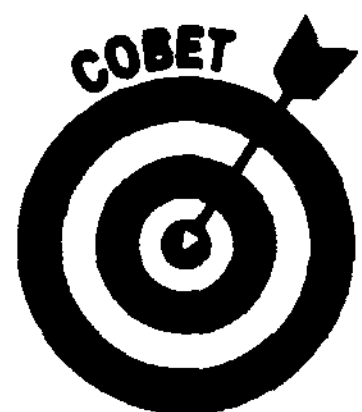
Если вам довелось жить в 80-е годы прошлого века, то вы наверняка помните странное явление, которое я называю “Орган в каждый дом”. Тогда было очень модным покупать электроорганы. Едва разобравшись с клавишами и кнопками, любители начинали играть рок-композиции Journey и Bon Jovi. Я, например, этим увлекался.

Электронные органы и фортепиано пользовались огромным успехом. Стоит его просто включить в розетку — и уже можно устраивать детский праздник. Они занимали совсем немного

места, меньше, чем пианино, и могли имитировать звуки 10 или даже 20 разных инструментов — в том числе фортепиано, органа, скрипки и банджо.

Эти инструменты — близкие родственники синтезатора, поскольку тоже умеют имитировать звучание других музыкальных инструментов. Действительно, у них тот же “мозг”, что и у синтезатора. Разница лишь в том, что их звучание, в отличие от звучания синтезатора, нельзя изменять. Конечно, вы можете переключиться с имитации пианино на имитацию трубы, но изменять отдельные звуки вы не сможете.

Однако тысячам, а может быть и миллионам любителей это и не нужно. Их вполне устраивают такие звуки, они просто хотят играть несложные мелодии. Так что популярность электронных органа и фортепиано не падает.

Многие электронные инструменты оснащены дополнительной *электронной ритм-секцией*. Нажав всего одну кнопку, вы включаете непрерывный ритмический аккомпанемент ударных инструментов.

Послушать, как электронный орган играет *Here Comes the Bride* с аккомпанементом ударных, можно на записи 5 компакт-диска. Такое исполнение как нельзя лучше подойдет, если вы хотите просто потанцевать.

В главе 16 можно подробнее прочитать об электрических клавишных инструментах, синтезаторах, электронных органах и их производителях.

Правильная посадка

В этой главе...

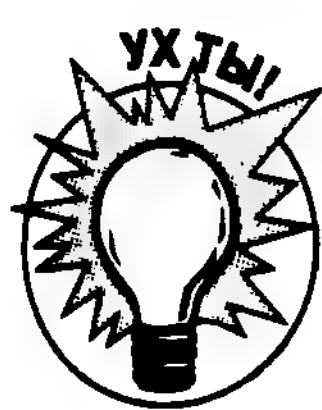
- Как правильно стоять или сидеть во время игры
- Устраиваемся поудобнее
- Как не причинить себе боль во время игры

Правильная посадка, включая положение рук на клавиатуре, очень важна, поскольку за инструментом приходится проводить много времени.

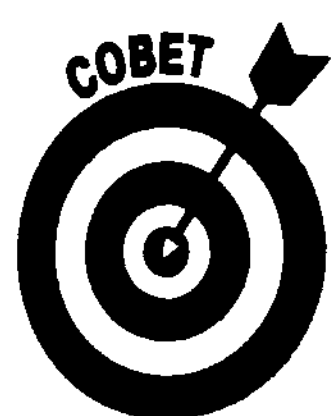
Правильная поза позволяет избежать судорог кистей, болей в спине и других более серьезных медицинских проблем, например, кистевого туннельного синдрома. Когда вы станете известным пианистом, то с благодарностью будете вспоминать главу 2 этой книги и то, как она помогла вам сделать такую замечательную карьеру.

Сидя или стоя?

Это зависит от того, на каком инструменте вы играете, а иногда от типа сцены, на которой вы выступаете. Во время игры можно как сидеть, так и стоять.

Обычно пианисты сидят за фортепиано, но многие рок-музыканты играют на клавишных стоя. Я никогда точно не знал, почему они предпочитают стоять. Возможно, они просто завидуют гитаристу и певцу, которые могут бегать по сцене. А может быть, они хотят, чтобы их было лучше видно из зрительного зала, или просто устают от постоянного сидения в автобусе во время гастролей.

Но вам как начинающему исполнителю лучше приступить к обучению в положении сидя. Неважно, на каком именно клавишном инструменте вы играете: так вы будете ближе к клавишам, и поэтому играть незнакомые произведения по нотам вам будет намного проще.

Будете ли вы стоять или сидеть, вы должны все время находиться в удобном положении. Ступни должны твердо стоять на полу. Кисти по форме должны напоминать купол, это самое удобное для них состояние. Клавиши должны находиться на подходящей для вас высоте, так, чтобы ваши кисти и предплечья были параллельны поверхности земли, как показано на рис. 2.1. Красиво, правда?

Убедитесь, что у вас прямая спина, и вы не заваливаетесь на бок, не наклоняетесь и не сутулитесь. Неправильное положение приводит к болям в спине.

Стул или скамейка

Если вы решили сидеть, то у вас есть выбор: стул, скамейка или преданный учитель или поклонник, который будет держать вас. Последнее я не рекомендую, так как поклонник обязательно уронит вас, когда будет аплодировать во время вашего великолепного соло. А это, согласитесь, не самое лучшее время для падения на пол.

Рис. 2.1. Правильное положение музыканта за инструментом

Таким образом, остается выбирать между стулом и скамейкой. И то и другое приемлемо, и то и другое доступно в большинстве музыкальных магазинов и концертных залов. И то и другое имеет свои плюсы и минусы.

Стулья

Когда я говорю *стул*, я имею в виду не кресло с подставкой для ног, в котором можно по-лулежать. Я говорю о стандартном стуле для фортепиано. У него может быть мягкое сидение и специальный механизм для регулировки высоты.

Спинка стула обеспечивает дополнительную опору, но с ней вы, возможно, будете сутулиться сильнее, чем без нее. А это, как говорили вам в детстве родители, не очень красиво и вредно для позвоночника. Кроме того, деревянная спинка часто скрипит, а этот звук не украсит ваше исполнение *Clair de Lune* Клода Дебюсси.

Однако, как это ни парадоксально, спинка может быть в некоторых случаях большим удобством. Такая дополнительная опора нужна молодым, часто суетливым студентам, поскольку они чувствуют себя в большей безопасности на стуле со спинкой, чем на скамейке без нее. Такой стул подойдет вертлявому ребенку. И потом, правильно это или нет, но иногда все-таки можно на секунду опереться на спинку стула. Если вы будете прилежно заниматься, я никому не расскажу, что вы иногда так делаете. Зачем ябедничать, если вы еще только учитесь играть.

По-моему, главный недостаток стула состоит в том, что он не позволяет исполнять произведение в четыре руки. Многие пианисты любят играть вместе с друзьями. В таком случае музыканты сидят плечо к плечу, и каждый из них играет на своей части клавиатуры: один играет низкие ноты, другой — высокие. Конечно, можно принести второй стул, но это как-то не очень романтично.

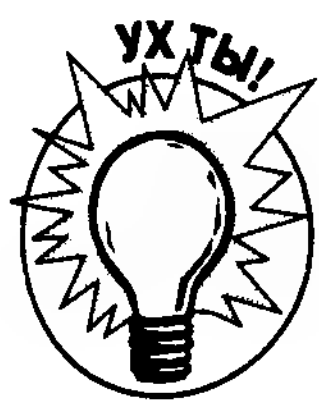
Скамейки

Стандартная скамейка для игры на фортепиано, которую вы видите на рис. 2.2, имеет высоту около 60 сантиметров и ширину около 90 сантиметров. При такой ширине сиденья вы можете двигаться на стуле так, чтобы легко дотягиваться как до низких, так и до высоких нот. На такой скамейке вполне можно поместиться и вдвоем.

Правильно подобранная высота сидения также очень важна для музыканта. Однако высота большинства скамеек для фортепиано не регулируется, из-за чего вам приходится наклоняться

к клавишам или, наоборот, сидеть на стопке книг. Лучшие скамейки оснащены специальными винтами, позволяющими регулировать их высоту так, чтобы вам было удобно. Мягкое сиденье хороших скамеек вы по-настоящему сможете оценить после нескольких часов напряженных занятий.

В отличие от стульев, у скамеек нет спинки, поэтому пианисту приходится сидеть прямо во время всего выступления. Может, это и хорошо, поскольку вырабатывается хорошая осанка во время игры. Но отсутствие спинки также означает отсутствие защиты от падения на спину при очень экспрессивном исполнении кульминации концерта Бартока или вашей любимой композиции в стиле рок.

Самое интересное, что у некоторых скамеек для фортепиано сиденье откидывается, и под него можно спрятать ноты, книги и даже бутерброд. Только не забудьте их там. Однажды мне целую неделю пришлось искать ключи от машины, которые я там забыл.

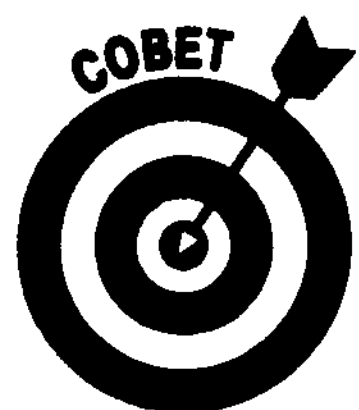

Рис. 2.2. Стандартная скамейка для фортепиано

Стойки и кронштейны

Стойки для клавишных инструментов (рис. 2.3) выпускаются любых форм и размеров. Некоторые из них делаются многоярусными, чтобы по мере развития вашей карьеры или по мере роста банковского счета вы могли ставить туда все новые и новые инструменты. Цвета их тоже разнообразны, а если нужного вам цвета нет в продаже, подставку можно легко покрасить самому.

Высоту стоек можно регулировать. Стойка дает вам возможность как стоять, так и сидеть за инструментом. Регулировка позволяет также расположить несколько инструментов таким образом, чтобы вы легко могли достать все кнопки и регуляторы на каждом из них. Обязательно правильно установите высоту стойки (см. рис. 2.1).

Установите такую высоту стойки, чтобы вашим рукам было удобно, и вы легко могли дотянуться до всех кнопок и регуляторов. Если на вашем инструменте есть специальный дисплей, нужно, чтобы его было хорошо видно с того места, где вы сидите или стоите, и чтобы его ничто не закрывало.

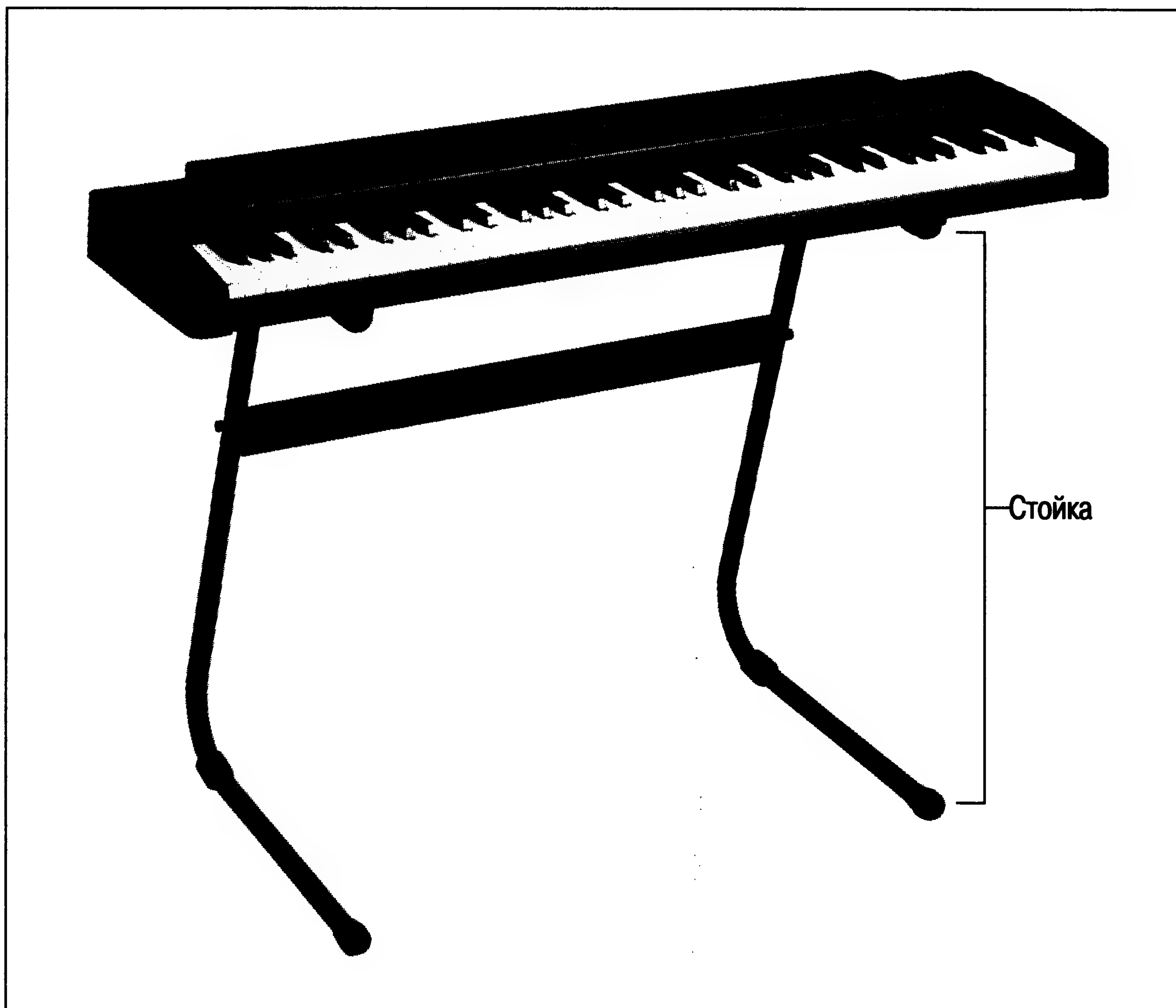

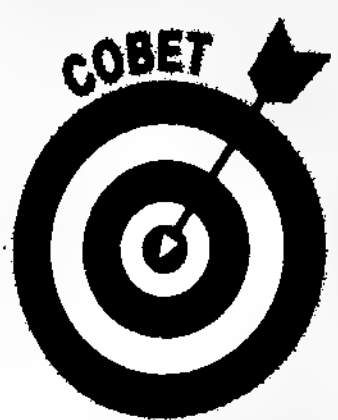
Рис. 2.3. Приобретите стойку

Кроме стойки вам может понадобиться *кронштейн*. Это специальная конструкция с креплениями, куда вы можете прикручивать различные аксессуары для клавишных инструментов, о которых я подробно расскажу в главе 16. Кронштейны могут устанавливаться стационарно или кататься на колесиках, тут все зависит от вашего желания.

Все в ваших руках

Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, как важно при игре на фортепиано правильное положение рук. Неправильное положение рук мешает хорошему исполнению музыкального произведения по двум причинам:

- ✓ **Ограничение скорости.** Если ваши руки находятся в неправильном положении, вы не сможете быстро и правильно ударять по клавишам. В результате исполнение будет неудачным и фальшивым.
- ✓ **Судороги рук.** Если вы будете страдать судорогами рук, то не сможете много тренироваться. А если не будете много тренироваться, то не станете хорошим клавишником.

Подстригите ногти

Когда я был маленьким, у меня была учительница музыки с такими длинными ногтями, что было слышно, как они стучат по клавишам, когда она играла. Складывалось такое впечатление, что она печатает на машинке, а не играет на фортепиано.

Мораль: подстригайте ногти коротко или, по крайней мере, до разумной длины. Аудитория хочет слышать музыку, а не клацанье ногтей по клавишам.

Пальцы должны быть согнуты

Когда вы кладете руки на клавиши, кисти должны быть круглыми, а пальцы слегка согнутыми. Сначала это кажется непонятным, но вы не сможете улучшить качество игры, пока не научитесь правильно держать руки. Такое положение и такая форма кистей дают вам следующие преимущества:

- ✓ руки не так быстро устают;
- ✓ у вас не будет судорог;
- ✓ вы легко достанете любую белую или черную клавишу.

Если вы умеете печатать на машинке, то уже умеете правильно держать руки — форма рук при печатании на машинке и игре на клавишных музыкальных инструментах одинакова. Если вам не пришлось печатать на машинке или набирать тексты на компьютерной клавиатуре (а это значит, что вам повезло), найдите два теннисных мячика (или других мячика такого же размера) и держите их так, как показано на рис. 2.4 (это я держу мячик правой рукой). Вот так должны выглядеть кисти рук при игре на клавишных... конечно, за исключением мячика.

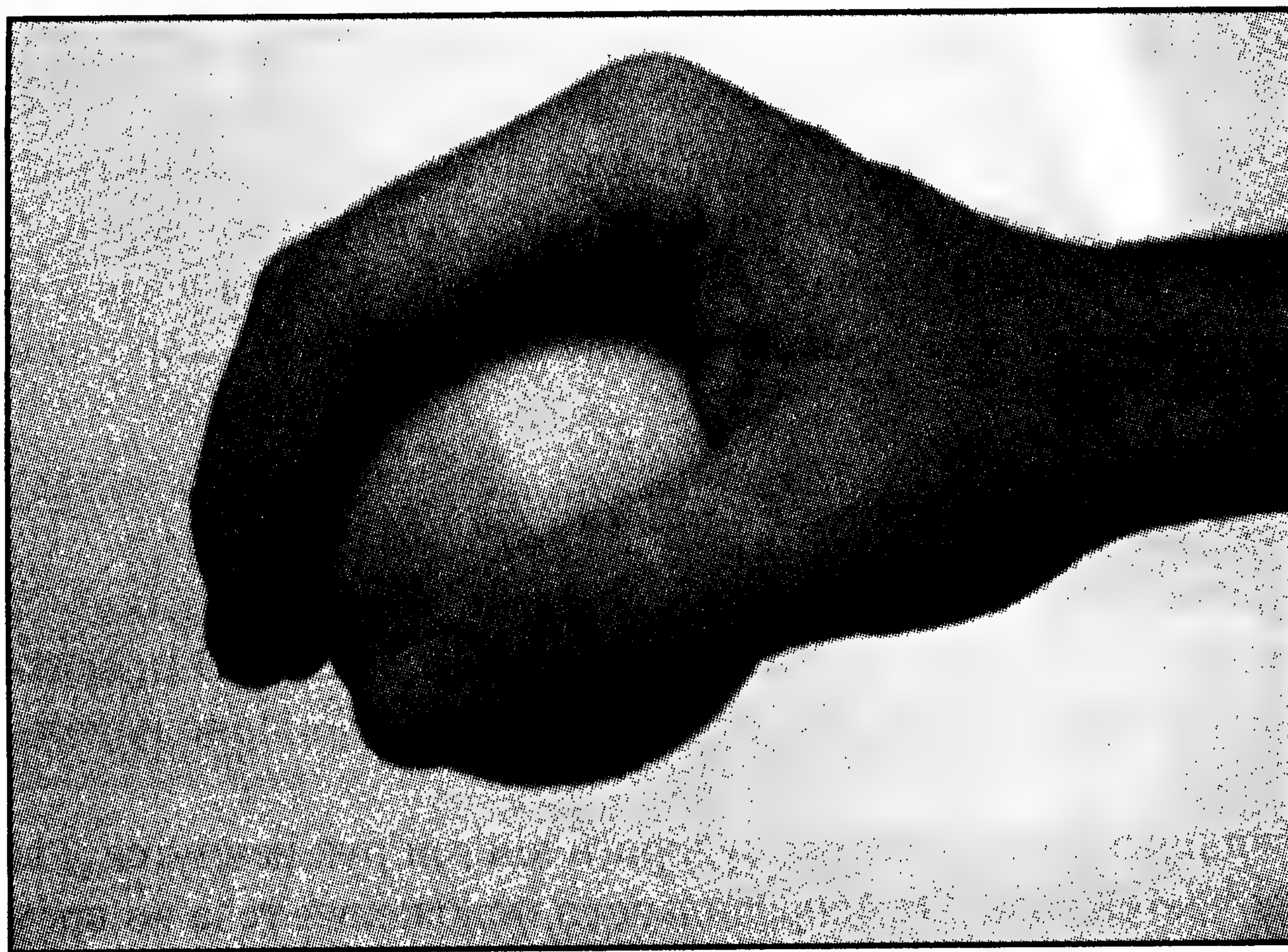

Рис. 2.4. Правильная форма кисти

Правильно распределите пальцы

Правильная *аппликатура* — способ расположения и порядок чередования пальцев — очень важна при игре на клавишных инструментах. В некоторых произведениях, даже достаточно простых, аппликатура обозначается в нотах. Это поможет вам разобраться, каким

пальцем удобно и целесообразно нажимать определенные клавиши при исполнении музыкального отрывка.

В нотной аппликатуре пальцы обозначаются так, как вы видите на рис. 2.5. Пальцам, начиная с большого и заканчивая мизинцем, присвоены номера от 1 до 5.

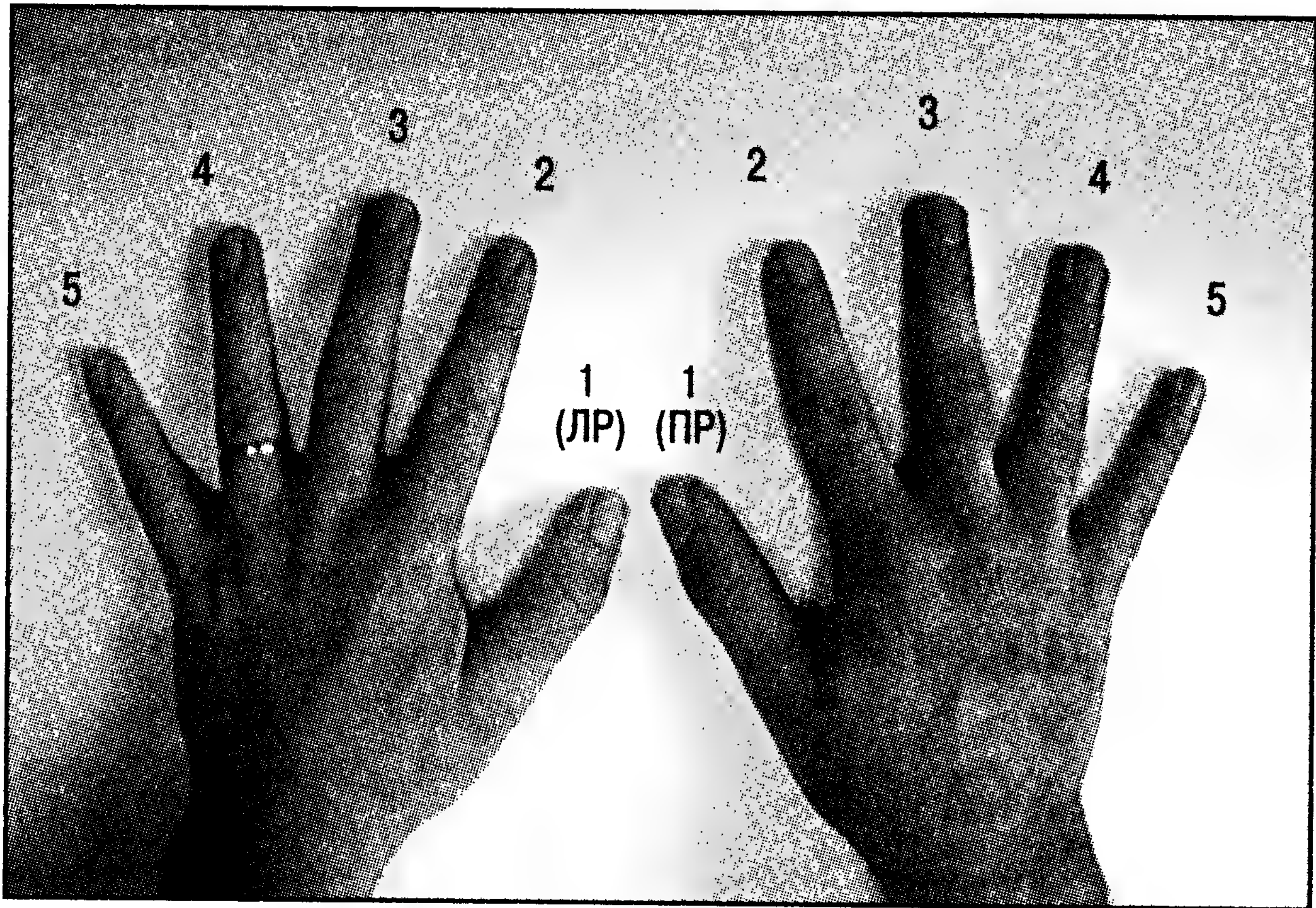
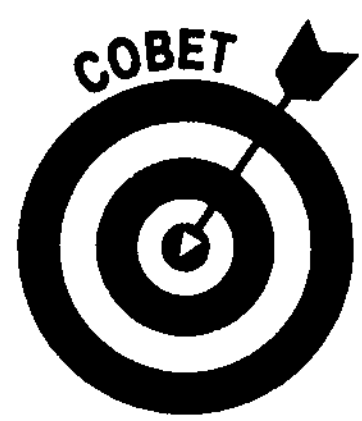

Рис. 2.5. Обозначение пальцев в аппликатуре

Пока вы не привыкните к цифровым обозначениям пальцев, можете написать эти номера прямо на пальцах. Это можно сделать маркером (не очень стойким) или лаком для ногтей. Если вы надпишете пальцы чем-нибудь несмываемым, ваши руки могут удивить окружающих.

Боль в руках

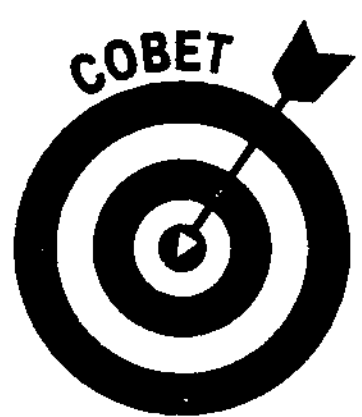
Неправильное положение рук при игре на клавишных может вызвать серьезные проблемы и болезненные ощущения во время занятий музыкой. Спортивный лозунг “успех без боли недостижим” неприменим к игре на клавишных инструментах. Если у вас будут болеть руки, вы не сможете играть. Если вы не будете играть, то не сможете стать хорошим исполнителем.

Судороги

Даже при абсолютно правильном положении кистей в какой-то момент в них могут возникнуть судороги. Это означает, что ваш организм говорит вам: “Давай сделаем перерыв и займемся чем-нибудь другим”. Прислушайтесь к нему.

При игре на клавишных инструментах судороги кистей рук начнутся у вас намного раньше, чем судороги других частей тела. От неправильного положения тела во время игры у вас могут заболеть спина и шея, но проблемы с руками будут возникать только от больших нагрузок.

Если у вас заболят руки, сделайте небольшой перерыв, займитесь чем-нибудь, что требует напряжения других мышц рук. Например, побросайте мячик собаке, но не печатайте на машинке. Если устали не только руки, но и остальные части тела, обратитесь к массажисту или поезжайте на море. Вы это заслужили.

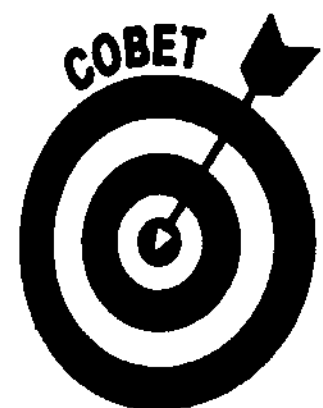
Кистевой туннельный синдром

Сейчас много говорят о профессиональном заболевании, которое называется *кистевой туннельный синдром*. Не вдаваясь в медицинские подробности (поскольку я, честно говоря, не очень хорошо разбираюсь в медицине), скажу, что это заболевание вызывается перенапряжением мышц и связок запястья из-за многократно повторяющихся однообразных действий. Игра на клавишных — многократно повторяющиеся однообразные действия.

Как вы уже наверно догадались, многие пианисты и секретари страдают от кистевого туннельного синдрома. Увы, большинство людей обращаются к врачу, когда бороться с этим заболеванием уже очень сложно. Все начинается с ноющей боли в предплечьях, запястьях и пальцах, на которую многие не обращают внимания, пока она не становится очень сильной при любых движениях рук. Запущенный кистевой туннельный синдром требует хирургического вмешательства, эффективность которого не так уж высока. Пианистам нужна полная подвижность рук, поэтому не оставляйте без внимания боль в руках.

Если вы чувствуете даже незначительную боль в руках, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Расскажите врачу о ваших занятиях музыкой и узнайте, как предотвратить заболевание и бороться с болью.

Народный рецепт

Упражнения со специальным приспособлением помогут на начальных стадиях кистевого туннельного синдрома. Я расскажу вам, как сделать такое приспособление, но, может быть, нечто похожее вы сможете найти и в аптеке. Вам понадобятся:

- ✓ два резиновых надувных шарика;
- ✓ две пригоршни мелкой гальки, риса или песка;
- ✓ один водостойкий маркер.

Наполните один из шариков мелкой галькой, рисом или песком. Аккуратно залейте в него воду, пока масса не примет консистенцию жидкого теста.

Завяжите конец шарика. Наденьте на этот шарик другой, чтобы получилось два слоя резины, а затем завяжите и второй шарик. Возьмите маркер и нарисуйте на шарике улыбающуюся рожицу.

При первых симптомах кистевого туннельного синдрома делайте зарядку для кистей, сжимая шарик.

Глава 3

Восемьдесят восемь клавиш, три педали, десять пальцев и две ноги

В этой главе...

- Черное дерево и слоновая кость
- Ноты и клавиши
- Зачем нужны педали

Когда пытаешься разобраться со всеми клавишами и понять, как можно играть на клавишном инструменте, то в голову невольно приходит мысль, что лучше было купить пару барабанов и учиться играть на них. На самом же деле все гораздо проще.

В этой главе я познакомлю вас с основными элементами фортепиано — клавишами и педалями.

Черные и белые клавиши

Вы, конечно, уже обратили внимание, что клавиши бывают всего двух цветов: белого и черного. Черные клавиши немного выступают над белыми, как видно на рис. 3.1.

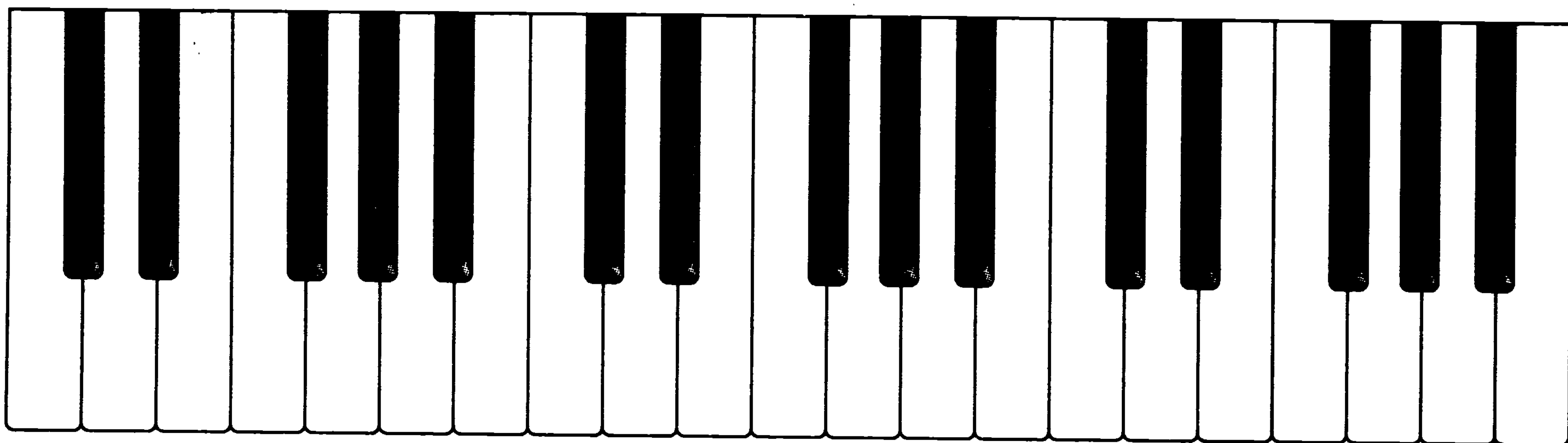

Рис. 3.1. Черные и белые клавиши

Если на вашем инструменте вместо белых клавиш расположены черные, а вместо черных — белые, значит это старинный инструмент, может быть, клавесин. А может быть, производитель перепутал клавиши и вынужден был продать вам бракованный инструмент с большой скидкой?

Каждой клавише инструмента соответствует определенная нота. Для обозначения нот мы воспользуемся буквами. Всего нам понадобится семь букв: А, В, С, D, E, F, G (ля — А, си — В, до — С, ре — D, ми — E, фа — F, соль — G). Думаю, запомнить их будет не очень сложно.

Названия клавиш совпадают с названиями музыкальных нот (о нотах мы поговорим в главе 4). Пока просто запомните, что клавиша А соответствует ноте ля и так далее.

Я знаю, о чем вы сейчас подумали: “Я вижу перед собой целых 88 клавиш, а букв для их обозначения всего семь! А как назвать, к примеру, 81-ю клавишу?” Дело в том, что этот основной набор букв используется для обозначения всех 88 клавиш, он просто повторяется снова и снова.

В следующем разделе я расскажу вам, как находить разные ноты на клавиатуре. Изучив этот метод, вы сможете найти любую ноту на клавиатуре любого клавишного инструмента.

Белые клавиши

Чтобы было понятнее, все семь названий нот (до, ре, ми, фа, соль, ля, си) относятся только к белым клавишам. У черных клавиш есть свои названия, а пока вы можете пользоваться черными клавишами как метками для поиска белых клавиш... даже в темноте!

Вы не ошиблись! Леди и джентльмены, мальчики и девочки, пингвины и попугаи, я хочу представить вам инструмент, оснащенный чем-то вроде музыкальной системы Брайля: черные клавиши, расположенные немного выше плоскости белых клавиш, помогают быстро и безошибочно найти на клавиатуре любую белую клавишу.

Обратите внимание, что черные клавиши всегда расположены группами по две и по три. Не бывает такого, чтобы рядом находились две группы по две клавиши или две группы по три клавиши. Такое расположение черных клавиш еще больше облегчает поиск белых клавиш.

Итак, запомните правило:

- ✓ Слева от пары черных клавиш находится нота До (C).
- ✓ Слева от тройки черных клавиш находится нота Фа (F).

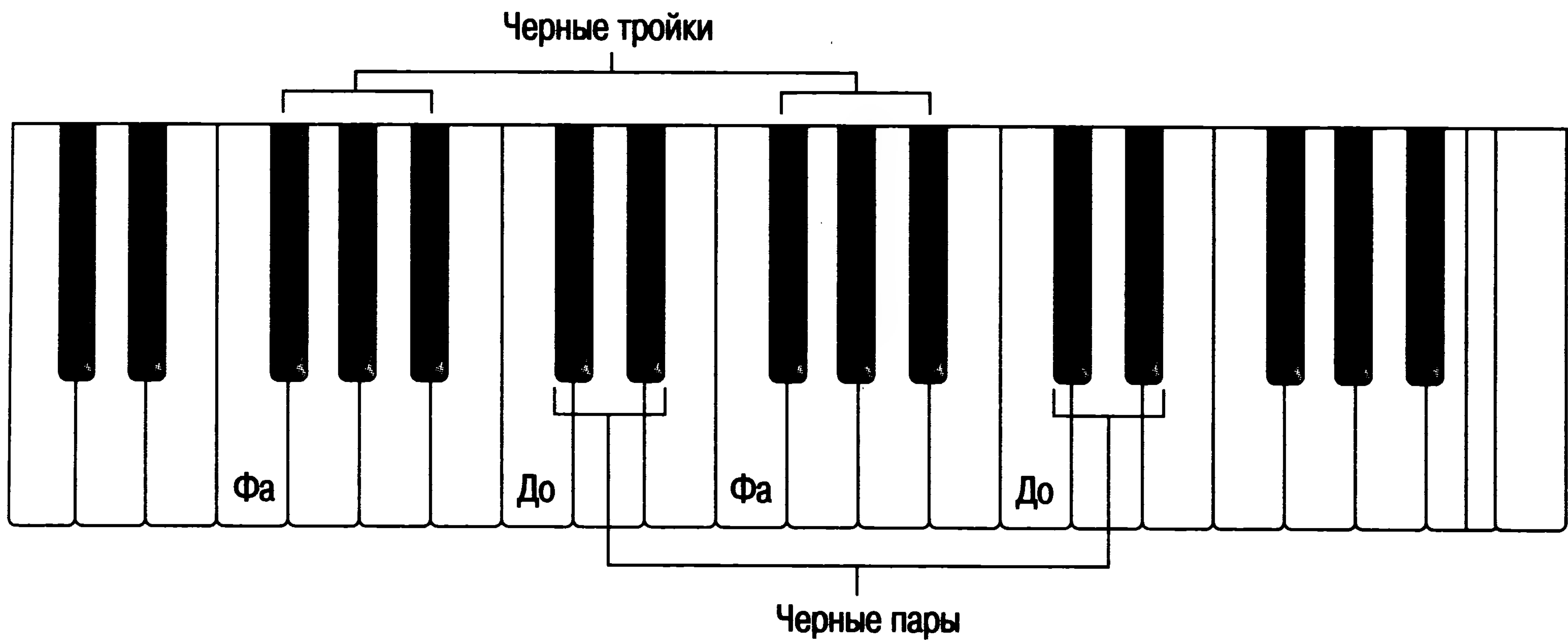

Рис. 3.2. Расположение нот до и фа

Эти клавиши вы уже не забудете. Но возникает законный вопрос: как быть с остальными белыми клавишами? Думаю, что вы с детства помните порядок нот в гамме, его помнят даже те, кто никогда не интересовался музыкой, это своего рода считалка:

до-ре-ми-фа-соль-ля-си.

Если почему-то вам не знакома эта последовательность, то выучить ее совсем несложно. Посмотрите, какие ноты находятся рядом с До и Фа. Вот такие же клавиши являются соседями клавиш До и Фа. Двигаясь вправо от до, вы обнаружите ноты Ре, Ми, Фа, Соль, Ля и Си. Такое расположение клавиш повторяется снова и снова до самого конца клавиатуры.

Для тренировки попробуйте найти и сыграть все ноты До и Фа, которые есть на клавиатуре вашего инструмента. Потом найдите все Ре и Соль. Теперь сыграйте все ноты, громко называя имена клавиш. Вот так вы никогда не забудете, какая клавиша какой ноте соответствует.

Черные клавиши

Между белыми клавишами Ля и Си находится черная клавиша. Ее звук не похож на звуки соседних клавиш? Вы правы: черные клавиши соответствуют совершенно другим нотам.

Что же делать?

Ничего оригинального придумать не удалось. Черным клавишам дали имена ближайших белых клавиш, только с небольшой добавкой:

- ✓ Слово *диез* добавляется к названию черной клавиши, находящейся справа (выше) от белой клавиши.
- ✓ Слово *бемоль* добавляется к названию черной клавиши, находящейся слева (ниже) от белой клавиши.

Обратите внимание, что каждая черная клавиша находится между двумя белыми. У каждой черной клавиши есть два разных имени; название черной клавиши зависит от двух соседних белых клавиш. Например, черная клавиша, находящаяся справа от белой клавиши До, называется До-диез. Эта же клавиша называется Ре-бемоль, поскольку справа от нее находится белая клавиша Ре. Такое раздвоение личности каждой черной клавиши (ноты) сначала кажется странным, но после того как вы научитесь смотреть на каждую клавишу с двух точек зрения, это уже не будет вас затруднять.

Вы уже, наверное, заметили, что между клавишами Си и До, а также Ми и Фа нет черных клавиш. Вместо того чтобы устраивать из-за этого скандал продавцу, постарайтесь понять, что это не ошибка. На самом деле До — это и есть Си-диез, а Ми — Фа-бемоль. Но это не такая уж важная информация, вы можете ее и не запоминать. Просто знайте, что между нотами Си и До или Ми и Фа нет других нот.

Педали

Когда вы играете на клавишном инструменте, ваши руки заняты нажиманием на клавиши, поэтому управление другими аспектами музыки предоставляется ногам, которые делают это при помощи *педалей*.

Обычно фортепиано оснащены двумя или тремя педальями, в то время как у синтезаторов их гораздо больше. В органах иногда есть целые клавиатуры, состоящие из педалей, на которых играют ногами. Я не хочу вдаваться в детали, рассказывая о педальях органа, вы найдете множество желающих помочь вам постичь премудрости игры ногами на органе. (Читайте в главе 1 о том, как редко можно встретить органы в наше время и как они дороги.)

С помощью педалей, которые есть на вашем инструменте, вы можете достичь различных музыкальных эффектов, о которых я расскажу в этом разделе далее. Обычно авторы музыкальных произведений указывают, когда и как нужно пользоваться педальями, но вы можете и сами поэкспериментировать с педальями и их влиянием на ваше исполнение.

Педали фортепиано

В обычном фортепиано есть три педали (рис. 3.3). Правая педаль — педаль управления демпфером, или просто *правая*. Когда вы нажимаете на нее, *демпферы* — механизмы, которые приглушают звук, — отодвигаются от струн, позволяя им звучать до тех пор, пока вы не отпустите педаль или пока звук постепенно не затихнет сам.

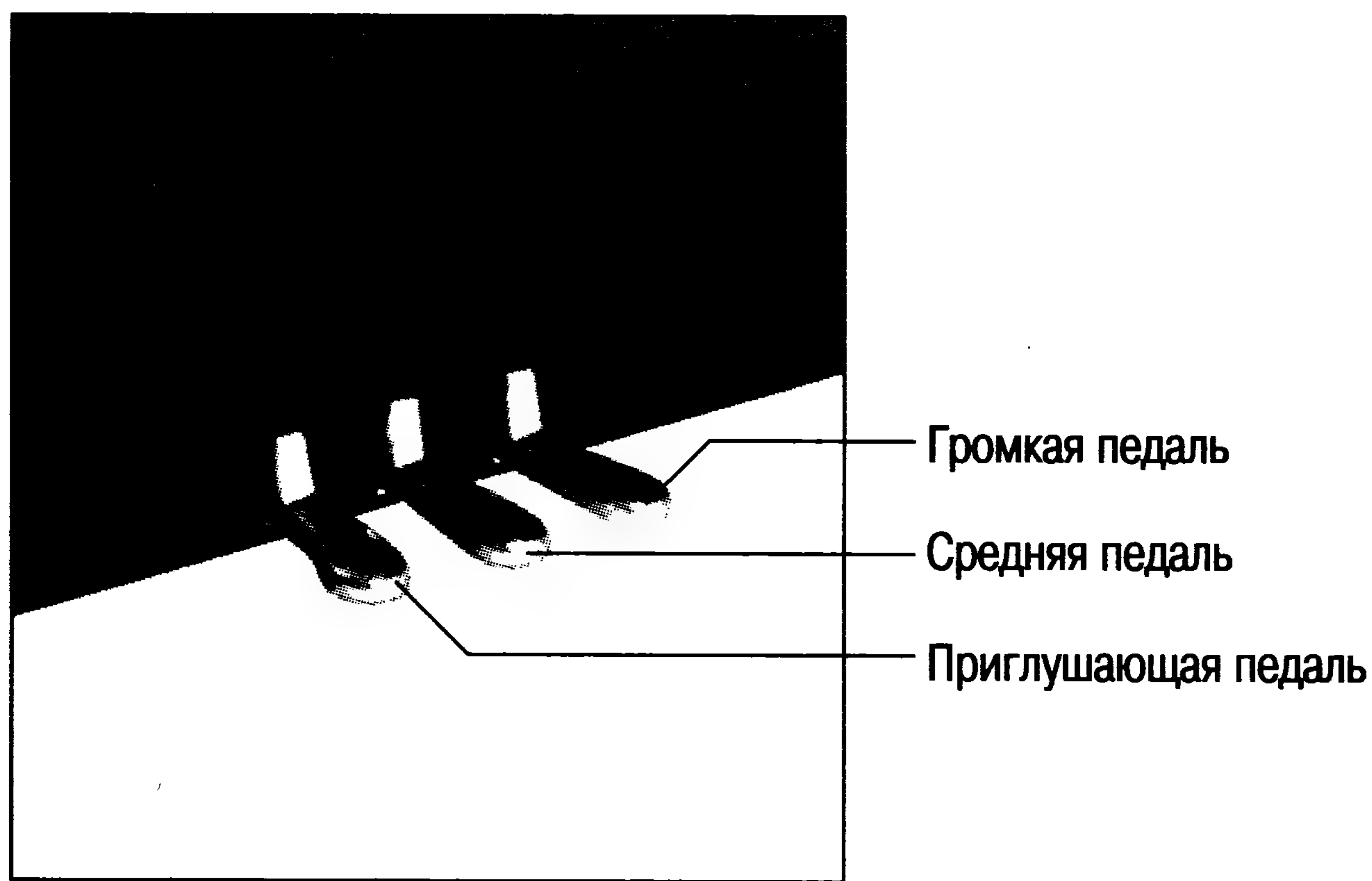
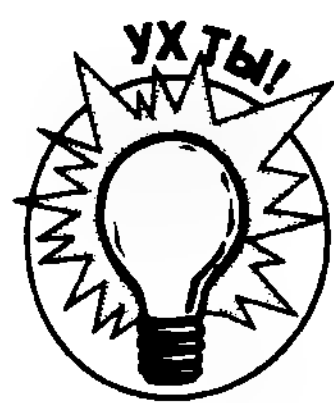

Рис. 3.3. Педали фортепиано

Большинство музыкантов и знатоков, говоря “педаль”, имеют в виду именно правую педаль. Так происходит потому, что эта педаль используется чаще всего, а может и потому, что никто не знает ее названия.

Вы не обязаны пользоваться педалью всякий раз, когда играете какую-либо ноту. Когда вы нажимаете на клавишу, демпфер этой клавиши отодвигается от соответствующей струны и позволяет ей вибрировать (звучать) до тех пор, пока вы не отпустите клавишу. Демпферы тех клавиш, на которых в этот момент не играют, остаются на своем месте и заглушают струны. Правая педаль отодвигает демпферы от всех струн одновременно.

Левая педаль — это *приглушающая педаль*. На рояле она слегка сдвигает все 88 клавиш и молоточков вправо, в результате чего молоточки ударяют не по всем струнам, соответствующим данной клавише, а только по одной из двух струн, или по двум из трех, и это делает звук не таким полным. На пианино эта педаль просто приближает молоточки к струнам, приглушая звук.

У многих фортепиано, в особенности у роялей есть еще одна педаль — средняя. Знатоки называют ее *задерживающей педалью*. В отличие от правой педали, которая растягивает звучание всех нот, средняя педаль позволяет вам продлить звучание отдельной ноты или группы нот, в то время как остальные ноты будут звучать как обычно. Нажмите на клавиатуре рояля какую-нибудь ноту, и в это же время (не раньше) нажмите среднюю педаль — звучание этой ноты продлится. Теперь сыграйте еще несколько нот, и вы увидите, что их звучание будет более коротким. Здорово, правда?! И довольно сложно — особенно в средней части *Концерта для фортепиано №3* Рахманинова. Многие производители в наше время предпочитают сэкономить деньги и вообще убрать среднюю педаль.

Педали электрических клавишных инструментов

Две самые распространенные на электрических клавишных инструментах педали — демпферная педаль (выполняющая те же функции, что и в акустическом фортепиано) и педаль громкости (при помощи которой можно делать звучание инструмента более тихим и более громким). Практически все электрические клавишные оснащены хотя бы одной из этих педалей. Эти педали не отодвигают демпферы и не сдвигают струны, поскольку внутри электрических клавишных нет никаких струн. Вместо этого педали посылают электрический сигнал электронному мозгу вашего инструмента, говоря ему “продолжай вибрировать, малыш”. (Подробнее о мозге электрических клавишных инструментов рассказывается в главе 1.)

Другие педали, которыми можно оснастить электроинструмент, управляют такими эффектами, как *вибрато* (которое заставляет ноту звучать с переменной высотой), программными изменениями и другими специальными эффектами.

Вы можете испытать работу всех этих педалей и выбрать для вашего инструмента те, которые вам понадобятся. Продавцы будут счастливы показать вам весь набор различных педалей, надеясь, что вы потратите на инструмент как можно больше денег. (Более подробно о покупке инструментов и аксессуаров к ним речь пойдет в главе 16.)

Часть II

Запись звука на бумаге

"Что, в этой пьесе уже есть случайные ноты? Вы полагаете, тех, что играю я, недостаточно?"

В этой части...

Путешествуя по чужой стране, хорошо бы знать несколько выражений на языке этой страны, чтобы иметь возможность спросить, как добраться в нужное вам место, где поесть, или подслушать, что говорят о вас люди в лифте.

Совершая путешествие в мир музыки и фортепиано, не просто *желательно*, а совершенно *необходимо* понимать музыкальный язык. Музыкальному языку посвящена вся вторая часть этой книги. Вы узнаете, что означают все эти линии и символы, которые вы видите в нотах, и как они превращаются в мелодии, которые мы так любим петь и играть. *Parles-vous musique?*

Горизонтальные и вертикальные линии

В этой главе...

- Разберемся, что это за линии
- Для чего нужны всякие странные закорючки
- Как ноты на бумаге связаны с клавишами

Жужжание пчел, гудение компьютера, стук молотка — все эти звуки легко можно записать на бумаге. Странно, но люди обычно считают, что эти звуки для них ничего не значат, и стараются их не замечать. Но на два типа звуков не могут не обратить внимание даже самые пресыщенные из нас — это речь и музыка. Может быть, следует написать книгу *Речь для “чайников”*? Интересная мысль.

Чтобы получилась музыка, нужно знать, когда и какую ноту играть. На фортепиано есть 88 клавиш, каждой из которых соответствует определенная музыкальная нота. (Подробнее обо всех 88 клавишах на клавиатуре фортепиано можно прочитать в главе 3.) С помощью набора линеек и точек композитор говорит вам, какую ноту играть, какую из 88 клавиш нажимать. В этом разделе я расскажу вам о значках, которые позволяют записывать музыку на бумаге.

Знакомство с ключом, нотоносцем и нотами

Когда вы смотрите на запись музыкального текста, например, на приведенную ниже пьесу *Humoresque*, первое на что вы обращаете внимание — это множество точек и кружков. Эти точки и кружки обозначают на письме *ноты*. Каждая написанная на бумаге нота сообщает нам две важные вещи:

-
- ✓ какую клавишу нажимать;
 - ✓ как долго должна звучать эта нота.

Обратите внимание, что ноты написаны не просто на пустом листе бумаги. Они располагаются на специальных линейках. Без этих линеек ноты — не ноты, а просто кружочки и точки.

Пять параллельных линеек

Когда мы пишем по линейкам, написанное выглядит красиво и аккуратно. В отличие от разлинеенных тетрадей, в которых дети пишут в школе, линейки в нотной тетради нужны не только для того, чтобы писать ровно.

На рис. 4.1 показана группа параллельных линеек, на которых располагаются ноты. Сосчитайте их. Должно получиться ровно пять. Теперь сосчитайте промежутки между линейками, их всего четыре.

Вместе эти пять линеек и четыре промежутка между ними образуют *нотоносец*. На нотоносце композиторы располагают ноты и другие нужные для написания музыки значки, с которыми мы познакомимся немного позже.

Рис. 4.1. Параллельные линейки для записи музыки

На каждой линейке и на каждом промежутке располагается определенная нота. Вы, наверное, помните, что ноты, как и белые клавиши инструмента, называются До-Ре-Ми-Фа-Соль-Ля-Си, и иногда их обозначают с помощью букв алфавита — C-D-E-F-G-A-B.

(Подробнее о названиях нот и клавиш можно прочитать в главе 3.) Каждая линейка также носит имя одной из этих нот. Таким образом, если вы видите ноту на линейке Соль, значит должны нажимать клавишу Соль. Видите, какая гармония?

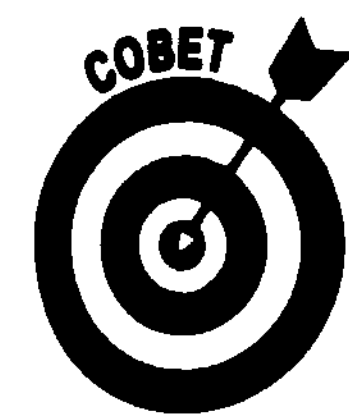
Что такое ключ

Вы совершенно уверены, что знаете все значения этого слова? Сейчас мы познакомимся с еще одним из них — музыкальным. Вместо того чтобы добавлять дополнительные линейки для размещения всех возможных нот, можно воспользоваться специальным символом. Посмотрите на рис. 4.2. Видите маленький закрученный значок? Эта подходящая для какого-нибудь экзотичного орнамента штука называется *скрипичным ключом*.

Рис. 4.2. Скрипичный ключ

Единственная задача ключа — сообщать вам названия линеек и промежутков на нотоносце. Если бы ключ умел говорить (даже страшно такое себе представить), то сказал бы примерно следующее: “Для этой группы нот линейки и промежутки соответствуют таким-то клавишам”.

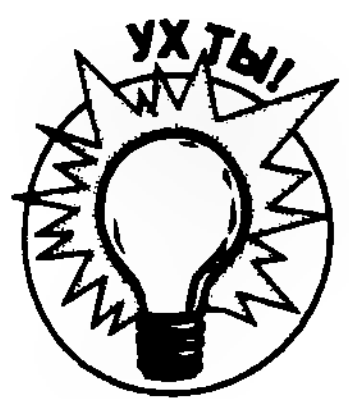

Вообще в музыке используется несколько разных ключей, но музыканту, который играет на клавишном инструменте, нужно знать только два и них. Можете запомнить это так: “Для каждой руки нужно иметь один ключ”.

Скрипичный ключ

Вообще говоря, *скрипичный ключ* (см. рис. 4.2) сигнализирует, что ноты нужно играть правой рукой. Этот ключ еще называют *ключом Соль*, или *ключом G*. Такое название он получил по двум причинам:

- ✓ Он похож на стилизованную букву G (сильно стилизованную, надо заметить).
- ✓ Он обвивает вторую линейку нотоносца, на которой пишется нота Соль (G).

Может быть, чем-то скрипичный ключ напоминает скрипку, но я никак не могу догадаться чем.

Линейка Соль, вокруг которой обвивается скрипичный ключ, предназначена не только для обозначения ноты Соль (рис. 4.3). После того как вы найдете эту ноту Соль, вы легко разберетесь, каким клавишам соответствуют другие линейки и промежутки нотоносца; скоро вы будете знать это назубок, как алфавит.

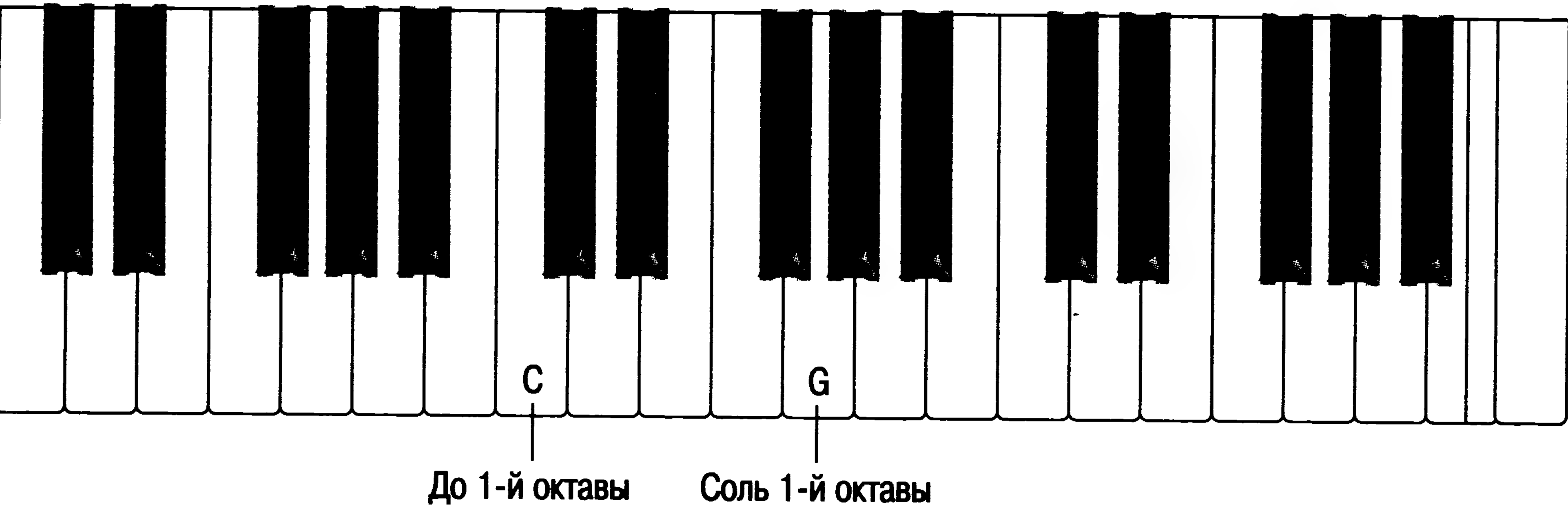

Рис. 4.3. Не так уж трудно найти ноту Соль, правда?

Если вы сейчас находитесь рядом с инструментом, положите палец правой руки на эту клавишу Соль. (Если инструмента под рукой нет, воспользуйтесь клавиатурой, изображенной на рис. 4.3.) Следующая белая клавиша справа (выше) от Соль записывается на следующем промежутке нотоносца. Поскольку G — последняя из семи букв, которыми обозначаются ноты, то следующая за ней клавиша соответствует ноте Ля (A).

Двигаясь по нотоносцу вверх и вниз, вы получите ноты, которые показаны на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Все линейки и промежутки между ними соответствуют различным нотам

Вы, конечно, можете удивиться, почему ни одна из черных клавиш не представлена на нотоносце. В главе 3 я рассказывал, что черные клавиши — это диезы и бемоли. Для изображения черных клавиш придуман гораздо более простой подход, чем добавление новых линейек. Их располагают на тех же линейках и промежутках, что и белые клавиши, но помечают специальным значком. Таким образом, нота Си-бемоль, помеченная значком бемоля, сидит на линейке Си, как показано на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Этими символами обозначаются диезы и бемоли

Басовый ключ

Обычно левой рукой вы играете на клавиатуре более низкие ноты, чем правой. Эти ноты еще называют *басовыми* нотами.

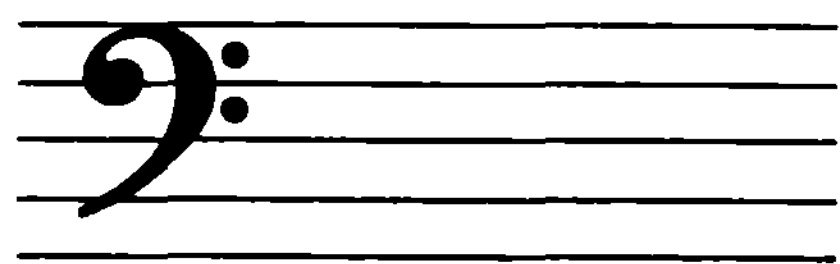
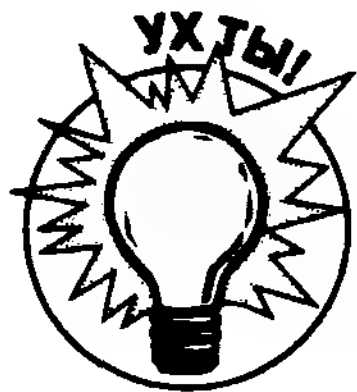

Рис. 4.6. Басовый ключ

Из соображений равноправия, у левой руки тоже должен быть свой ключ. Разрешите представить вам *басовый ключ* (рис. 4.6). Как и скрипичный ключ, басовый расположен на определенной линейке, которая соответствует определенной ноте — ноте Фа. Вы можете запомнить, что басовый ключ тесно связан с нотой Фа, исходя из двух соображений:

- ✓ Басовый ключ похож на стилизованную букву F (ну включите свое воображение!).
- ✓ Две точки в изображении басового ключа располагаются по разные стороны линейки, соответствующей ноте Фа.

Можете называть басовый ключ *F-ключом*.

Не думайте, что басовый ключ окружает линейку для той клавиши Фа, которая находится рядом с клавишей Соль, соответствующей скрипичному ключу. Вовсе нет! Эта клавиша Фа относится к более низкой группе нот (рис. 4.7).

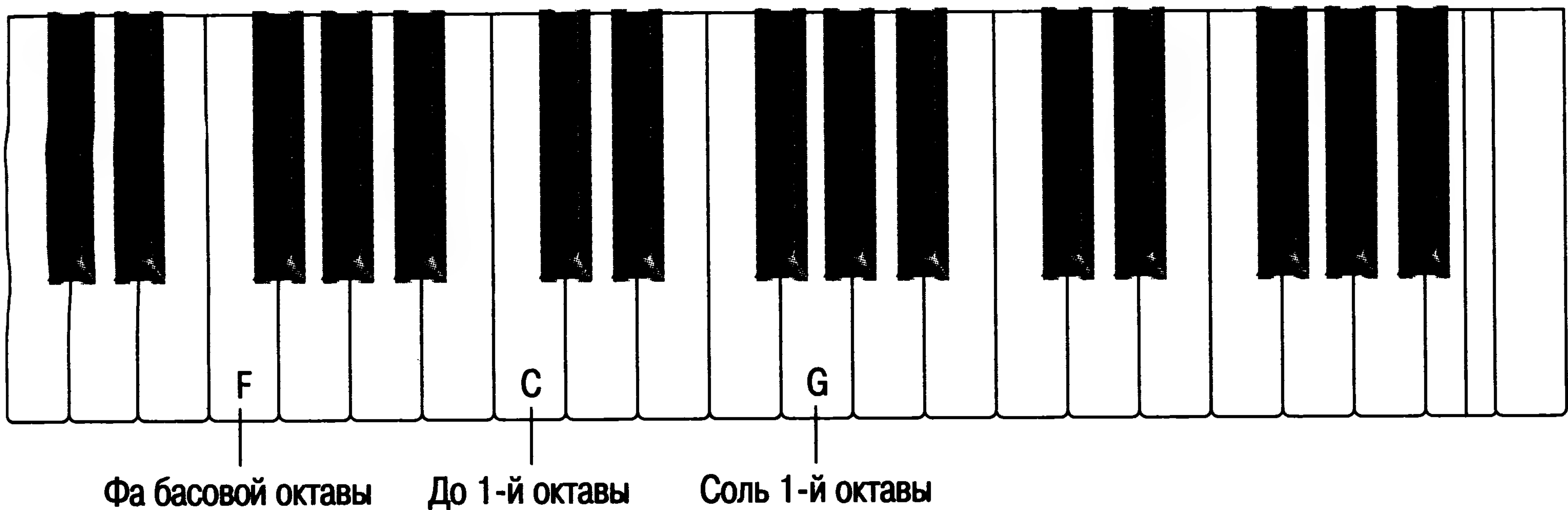

Рис. 4.7. Между Фа и Соль может находиться множество клавиш

Чтобы читать ноты в басовом ключе, начинайте с линейки Фа и двигайтесь вниз (спускайтесь) и вверх (поднимайтесь) в соответствии с общепринятым порядком. На рис. 4.8 показано, как располагаются ноты на нотоносце в басовом ключе.

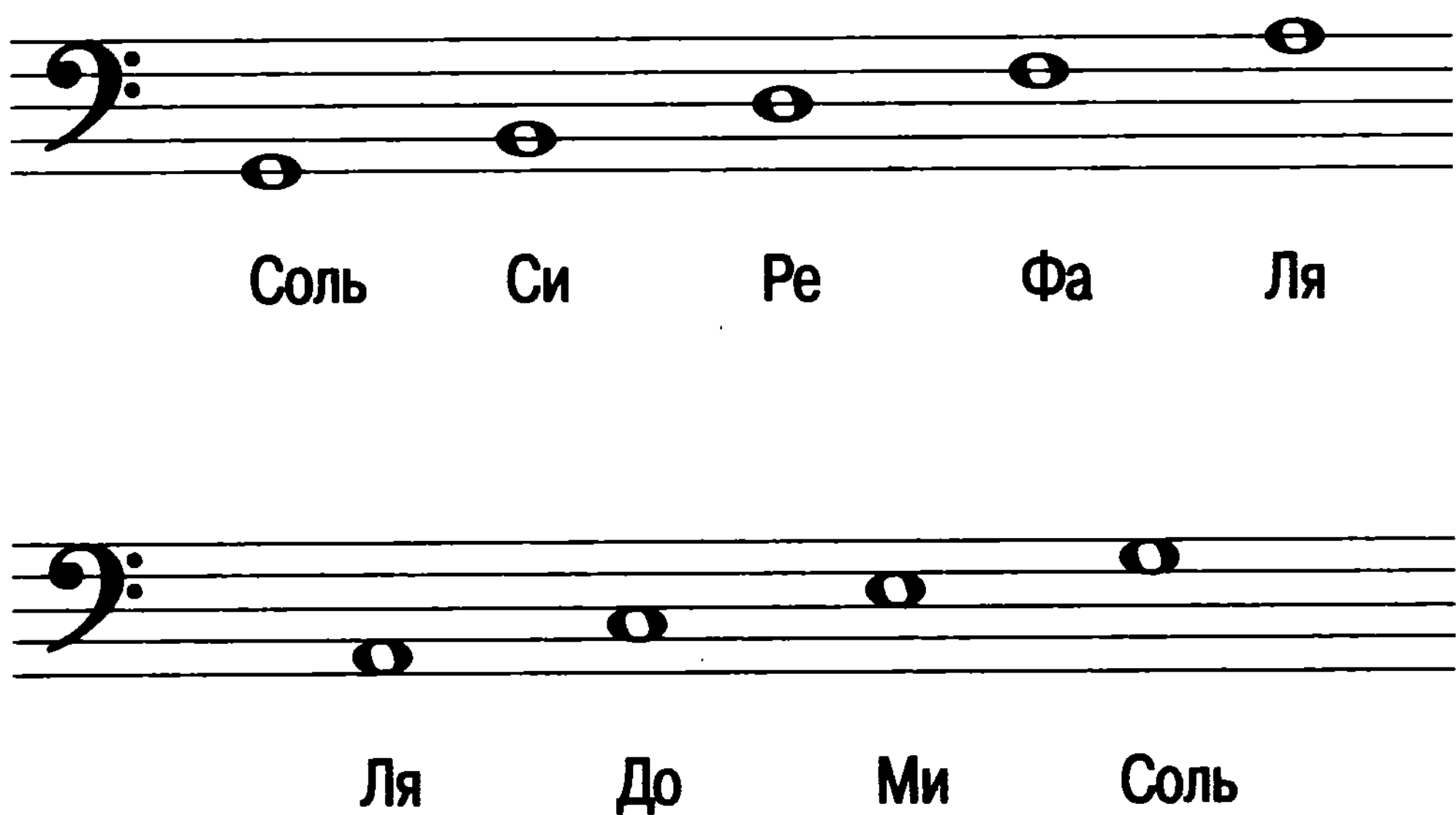
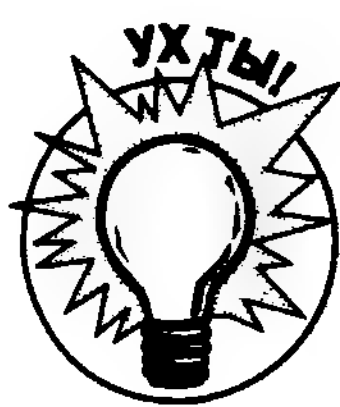

Рис. 4.8. Расположение семи основных нот в басовом ключе

Обратите внимание, что и в басовом, и в скрипичном ключе нижняя линейка и верхний промежуток соответствуют одноименным нотам. Это же относится и к нижнему промежутку и верхней линейке любого нотоносца. Рис. 4.9 прекрасно иллюстрирует это утверждение.

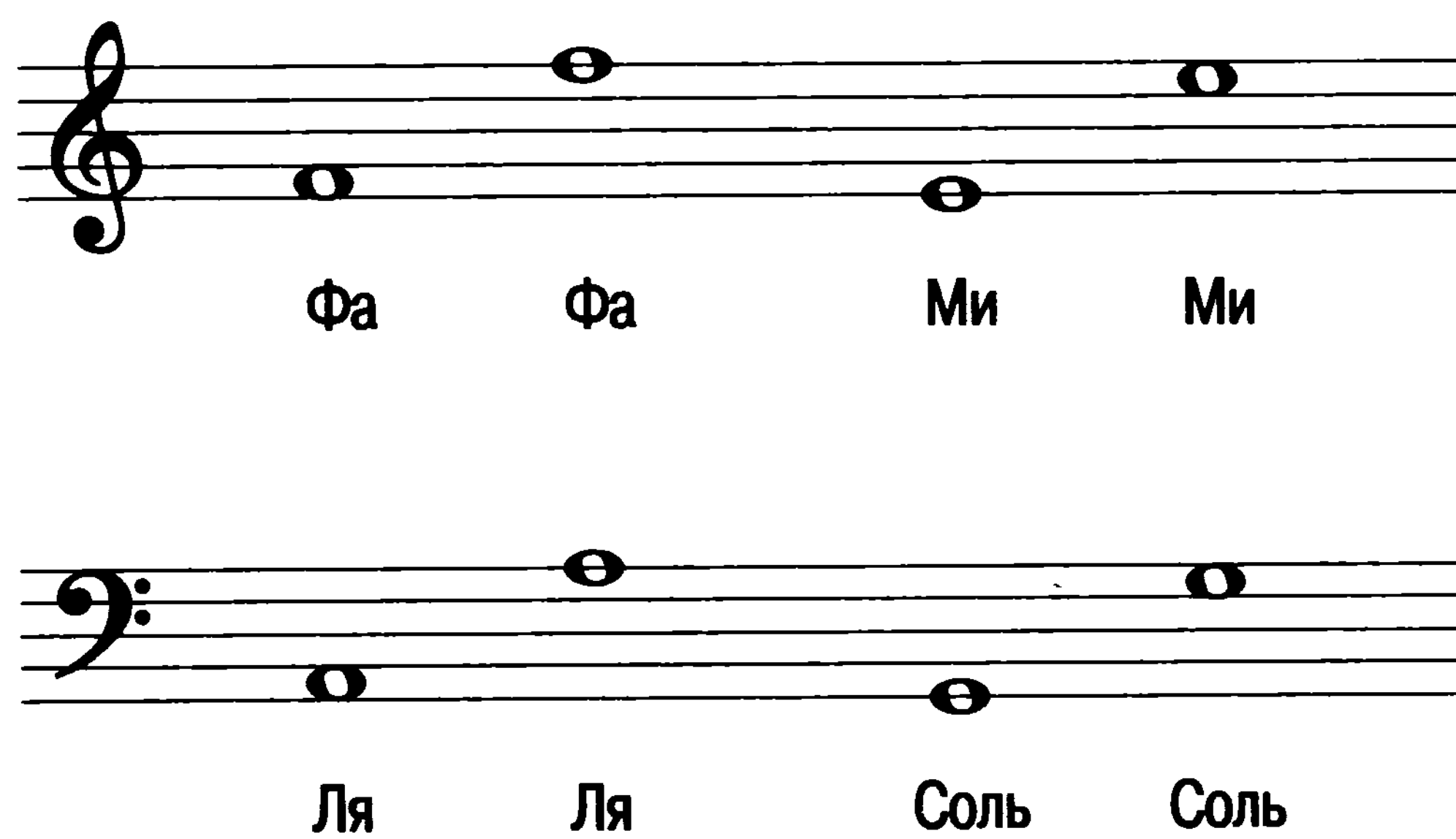

Рис. 4.9. На самом верху и в самом низу одна и та же нота в разных октавах

Два нотоносца — в два раза больше музыки

Рано или поздно на любом нотоносце вы выйдете за пределы линеек, предназначенных для ваших нот. Композитор, конечно, хочет, чтобы вы использовали при игре большинство из находящихся в вашем распоряжении 88 нот, правда? Как же поступить? Поскольку на фортепиано играют двумя руками одновременно, почему бы не показать на странице сразу два нотоносца? Гениальная идея!

Дружная пара нотоносцев

На рис. 4.10 вы видите сразу два нотоносца — один для правой и один для левой руки. Таким образом можно читать ноты для обеих рук одновременно.

Рис. 4.10. Нотоносцы для обеих рук

А зачем нужно пустое место между двумя нотоносцами? Я рад, что вы об этом спросили. Посмотрите на скрипичный нотоносец (верхний) и назовите ноты, находящиеся ниже Соль. Для нот, следующих после ноты Ми, линеек не хватит. Что же делать?

Теперь рассмотрите басовый нотоносец (нижний) и назовите ноты выше Фа. Место найдется только для Ля. А куда же девать оставшиеся ноты Си, До, До-диез, Ре и Ре-диез, которые находятся между Ля и Ми (рис. 4.11)?

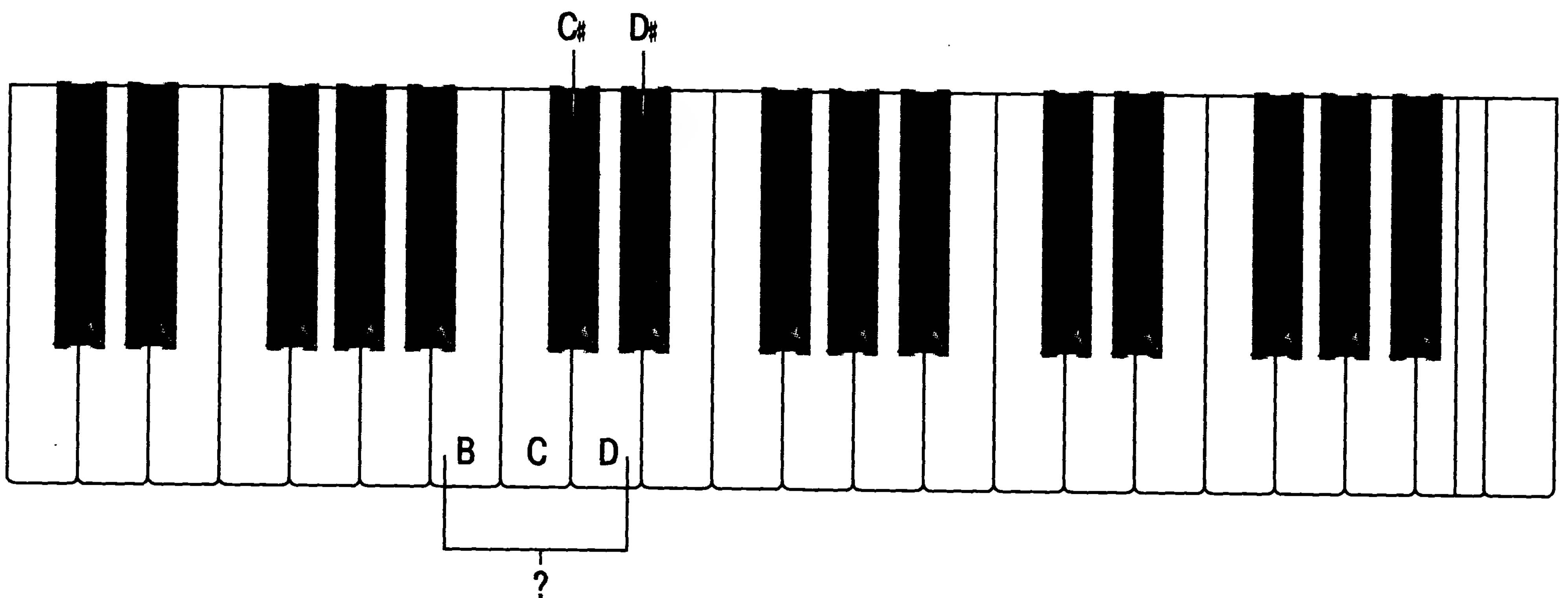

Рис. 4.11. На каких линейках писать эти ноты?

Несмотря на сложность поставленной задачи, решение все-таки было найдено. Представьте себе, что между двумя нотоносцами есть еще одна линейка. Эта линейка создает место, где можно разместить три дополнительные ноты и соответствующие им диезы и бемоли, как показано на рис. 4.12.

Рис. 4.12. Дополнительные места для нот

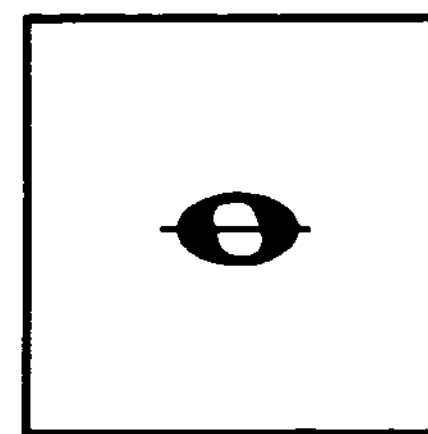
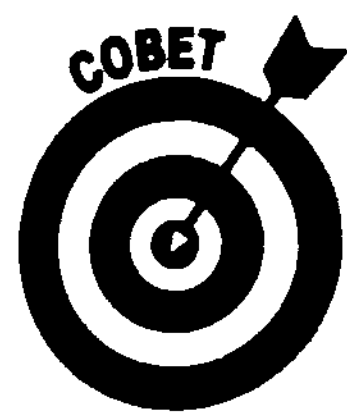

Рис. 4.13. На эту маленькую линейку тоже можно поместить ноту

Обратите внимание, что при этом произошло с нотоносцами — их теперь практически невозможно прочесть. Чтобы этого не произошло, нотоносцы оставляют отделенными друг от друга, а очень маленькая линия рисуется посередине ноты — такая короткая, что на ней помещается только одна нота (рис. 4.13). Эта линейка называется *добавочной (нотной) линейкой*.

Ноты, теснящиеся между нотоносцами

Нота До, которая обитает на первой добавочной линейке между нотоносцами, называется *средним До*. Соответственно, на клавиатуре среднее До — белая клавиша, расположенная практически в центре клавиатуры. На некоторых фортепиано среднее До обозначается как “до4”, поскольку это четвертая нота До, если начинать считать с левого (басового) края клавиатуры.

Обратите внимание, что среднее До может находиться в одном из двух положений между нотоносцами. В каком именно, зависит от того, какой рукой играют эту ноту. На рис. 4.14 показаны два положения среднего До. Когда эта нота находится ближе к нотоносцу со скрипичным ключом, ее нужно играть правой рукой. Если же она находится ближе к басовому нотоносцу, то ее играют левой рукой.

Ноты Си и Ре тоже могут занимать различные положения между нотоносцами в зависимости от того, какой рукой их играют. Например, Ре может прилипнуть к нижней части скрипичного нотоносца, а может усесться сверху на добавочную линейку среднего До. Соответственно, Си может располагаться сверху на скрипичном нотоносце или сверху на добавочной линейке среднего До. На рис. 4.15 изображены эти ноты.

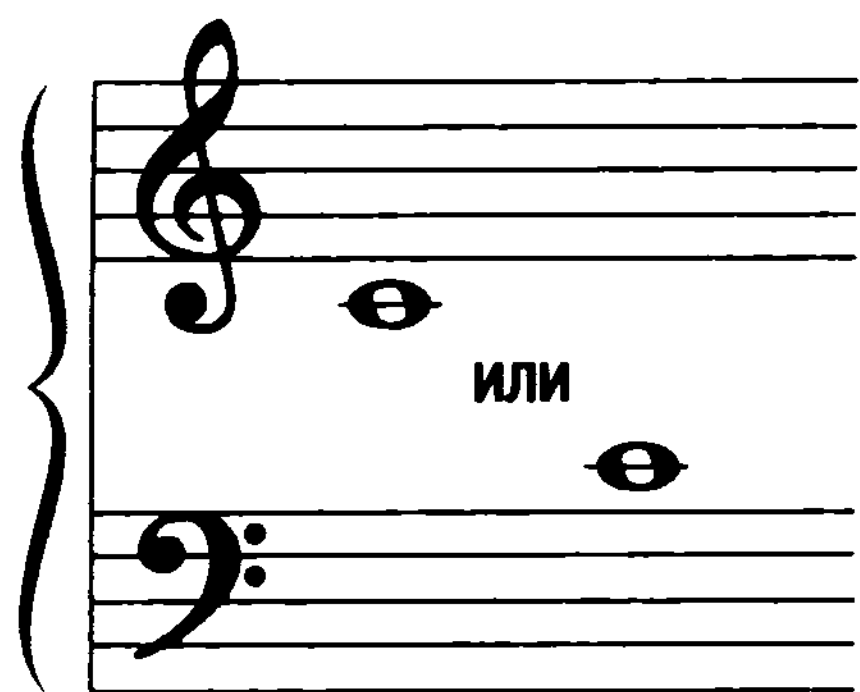

Рис. 4.14. Одна и та же нота До

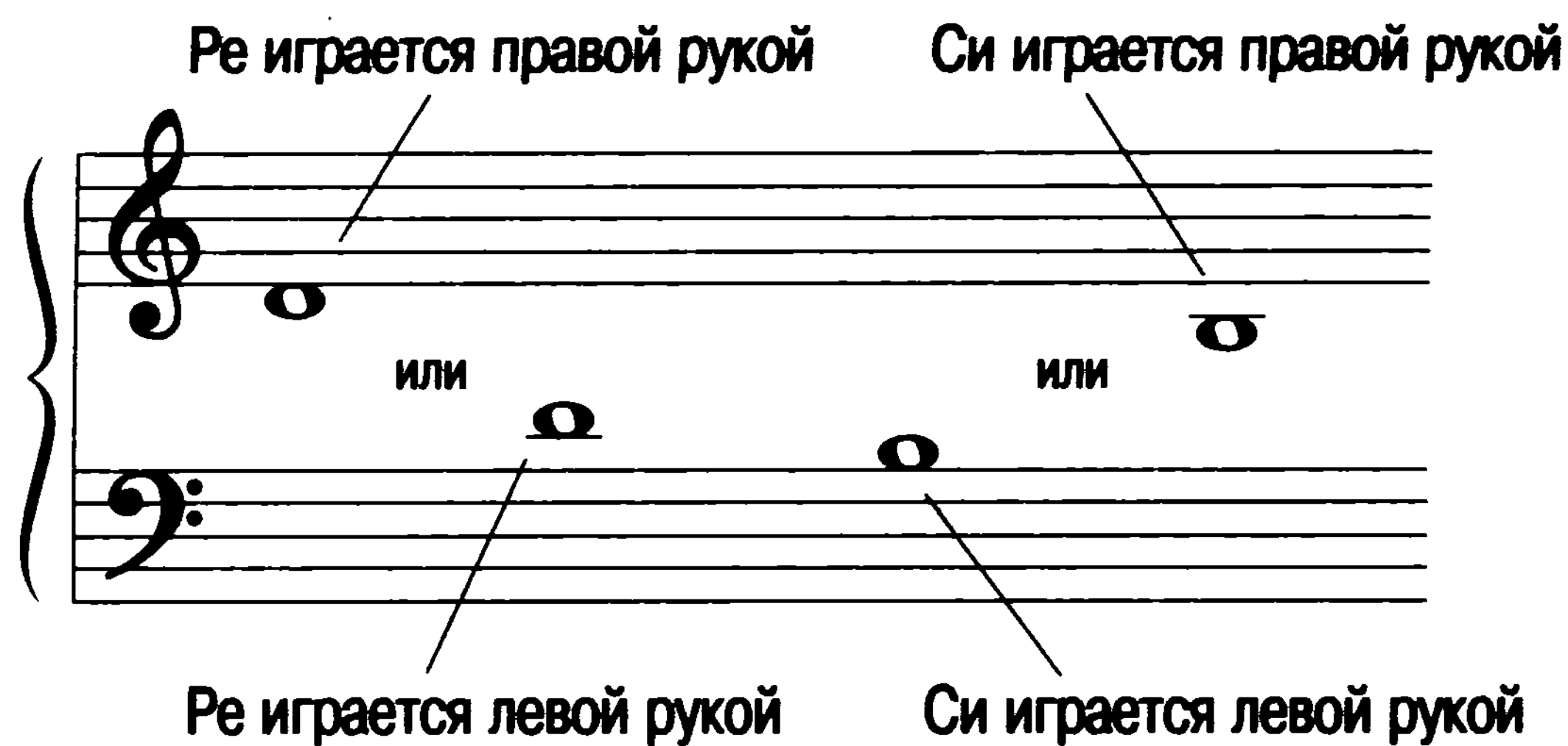

Рис. 4.15. Одну и ту же ноту можно сыграть разными руками

Вверх по нотоносцу и за его пределы

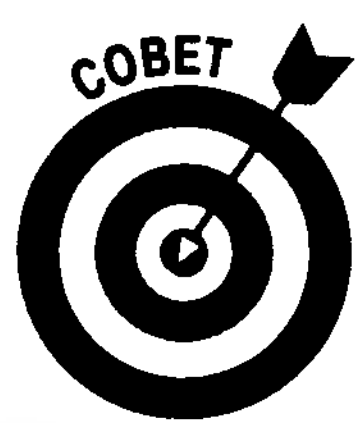
Среднее До, возможно, очень важная нота, но не единственная, которая удостоилась добавочной линейки. Другие добавочные линейки появляются тогда, когда нужно играть ноты, для которых нет места ни на линейках скрипичного и басового нотоносцев, ни между линейками.

Например, верхняя линейка скрипичного нотоносца — линейка Фа. Прямо над этой линейкой располагается нота Соль. Следующие ноты размещаются уже на добавочных линейках.

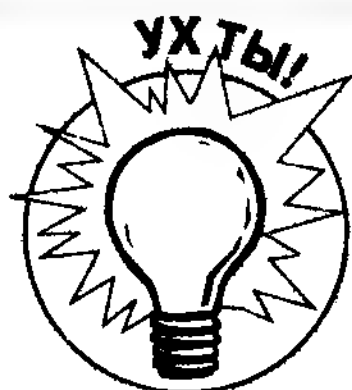

Такая же ситуация возникает ниже первой линейки басового нотоносца. На нижней линейке находится нота Соль, под этой линейкой — Фа. Следующим нотам нужны добавочные линейки. Все великолепие добавочных линеек проиллюстрировано на рис. 4.16.

Рис. 4.16. Добавочные линейки во всей своей красе

Три добавочные линейки выше скрипичного нотоносца и ниже басового соответствуют нотам Ля, До и Ми, или, в буквенном обозначении, А С Е. Так проще запомнить.

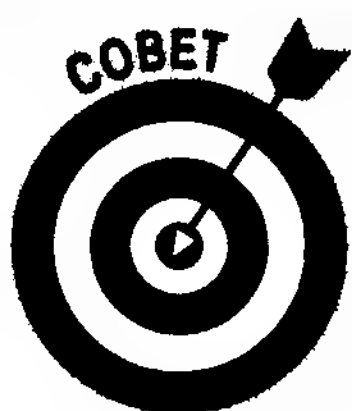

Разгадка тайны, которая прячется между ключами

Для меня, и надеюсь для вас тоже, существование среднего До проясняет очень важные и сложные вопросы, касающиеся нотоносцев — я их называю “Тайна двух нотоносцев” (похоже на название романа Агаты Кристи?):

- ✓ Если нота Соль так важна, то почему она не располагается на средней линейке скрипичного нотоносца?
- ✓ Соответственно, почему Фа не располагается на средней линейке басового нотоносца?

Ответ на оба эти вопроса состоит в том, что положение Соль и Фа определяется их расстоянием от среднего До. Среднее До — очень важная нота в мире музыки.

Вверх и вниз по клавиатуре

Иногда композиторам не хватает добавочных линеек для записи всех нот, которые выходят за пределы скрипичного и басового нотоносца — если так поступить, то каждый нотоносец будет занимать слишком много места на странице. Для этого используются специальные обозначения, указывающие на особое положение ноты.

Обозначение *8va* сообщает о том, что нужно играть ту же самую ноту, но на одну октаву выше. Например, когда вы видите аббревиатуру *8va* над нотой Фа на верхней линейке скрипичного нотоносца, это означает, что нужно играть следующее (вправо) Фа на клавиатуре.

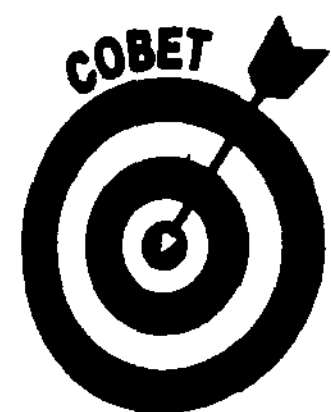
Когда ниже ноты вы видите *8vb*, то играете ту же ноту, но на одну октаву ниже. Например, *8vb* под нотой Соль на нижней линейке басового нотоносца говорит о том, что нужно играть предыдущую (более низкую) ноту Соль.

Если композитор хочет, чтобы вы сыграли *действительно* высокую или низкую ноту, то вы увидите аббревиатуру *15ta* или *15tb*, это будет означать, что вам нужно сдвинуться на две октавы вверх или вниз. И не спрашивайте меня, почему 2 раза по 8 равняется 15. Музыкальная математика — особая наука.

Вертикальные линии

Кроме горизонтальных линий музыканты пользуются еще и вертикальными. Вертикальные линии помогают музыканту определить, в каком месте музыкального произведения он находится. Это нечто вроде знаков препинания в письменной речи.

Прочитать этот абзац непросто поскольку в нем нет знаков препинания и заглавных букв а без них очень сложно понять смысл написанного вот и в музыке происходит то же самое.

Вообразите себе, что нотоносец — это один длинный абзац. Ноты — слова. Вертикальные линии — точки и запятые, разделяющие музыкальный абзац на понятные музыкальные предложения. Пример вертикальных линий приведен на рис. 4.17.

Подробнее о вертикальных линиях и важных функциях, которые они выполняют, я расскажу вам в главе 5, когда речь пойдет о ритме.

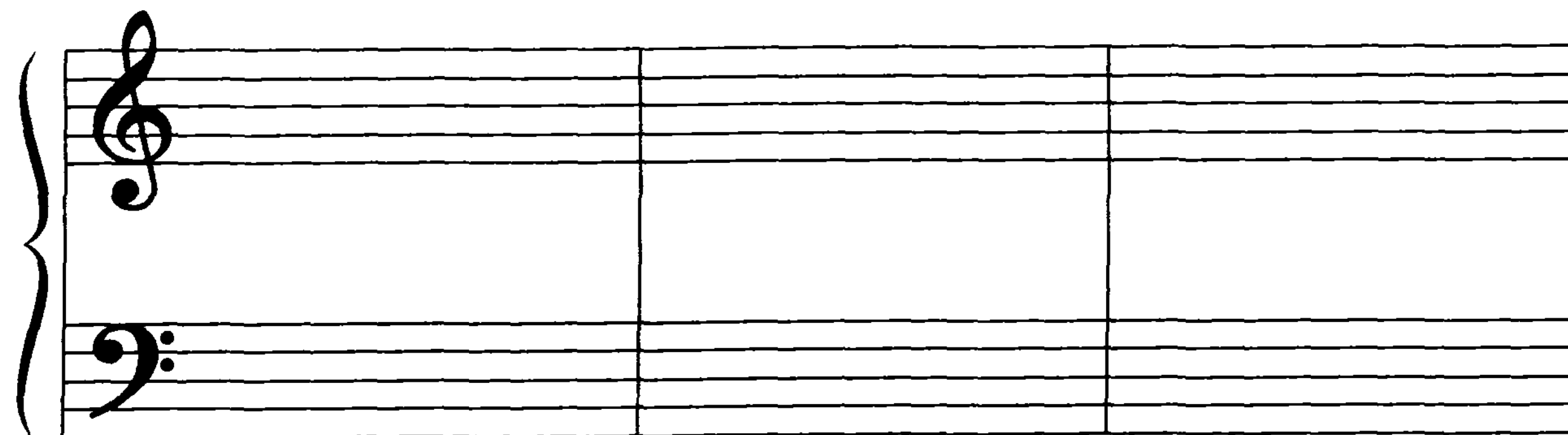
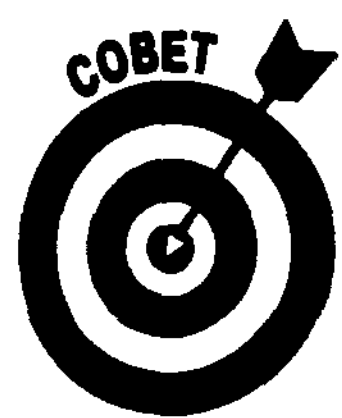

Рис. 4.17. Вертикальные линии, разделяющие нотоносец

Не останавливайтесь, пока не дойдете до конца или пока не надоест

В книге на каждой странице расположено множество строк печатного текста. Прочитав страницу, вы начинаете читать следующую.

То же и с музыкой. Вы играете ноты, расположенные на нотоносце, слева направо. Когда вы доходите до конца нотоносца или до края страницы, то спрыгиваете к началу следующего нотоносца (или пары нотоносцев, это не имеет значения) и продолжаете играть. На рис. 4.18 показано, что я имею в виду. Обратите внимание, что соответствующие ключи пишутся на каждой музыкальной строке.

Рис. 4.18. Продолжайте читать, продолжайте играть

Знакомство с ритмом

В этой главе...

- Как сделать, чтобы нота звучала дольше других
- Формы нот
- Измерение музыки без линейки

Музыка — это не просто набор длинных, непрерывных, монотонных звуков. Хотя это описание вполне бы подошло к некоторым классическим музыкальным произведениям XX столетия — кроме того, именно так играют волынщики, — но вы, наверное, не против сыграть несколько танцевальных мелодий или песен.

В этой главе я покажу вам, как важны при игре на фортепиано время и ритм.

Ритм

Когда вы слушаете музыку, исполняемую на клавишном или любом другом инструменте, то слышите ноты разной длительности. Некоторые ноты звучат долго, звучание других напоминает чириканье птиц.

В зависимости от длительности звучания нот музыка звучит быстро или медленно. Разные длительности нот смешиваются, образуя *ритм* музыки. И в быстрой танцевальной мелодии, и в медленной песне о любви ритм придает музыке прелесть и совершенство.

Что такое метр

Метр определяется в *долях* (битах). Если нам нужно определить пульс, мы считаем количество ударов сердца в минуту, а определяя ритм, мы подсчитываем количество долей в единицу времени. Когда врач сообщает мне, какой у меня пульс, я не сразу могу сообразить, что означают названные им цифры. И в этом нет ничего страшного. А вот когда композитор говорит о количестве долей в течение определенного отрезка музыкального времени, я не могу позволить себе быть таким безответственным, если, конечно, хочу исполнить произведение правильно.

Чтобы помочь вам разобраться в том, что такое метр и как его определить, предлагаю вам взять часы и топать ногой каждую секунду. Слышите? Вы отстукиваете ритм — одна *доля*, или один *бит* в секунду. Теперь, глядя на часы, стучите ногой два раза в секунду. Получился другой ритм.

Частота, с которой вы топаете ногой, отбивая ритм, называется *темпом* (или *метром*). Например, когда вы топаете ногой один раз в секунду, темп равен 60 битам в минуту, потому что в минуте, как мы знаем, 60 секунд. Топаем два раза в секунду, и темп составляет уже 120 бит в минуту.

Ну все, не будем больше заниматься математикой, но этот пример может помочь вам понять отношения музыки и ритма со временем. Вообразите себе, что нотоносец — это линия времени. (Подробно о нотоносцах я рассказывал в главе 4.) Так же как мы разделяем циферблат часов на часы, минуты и секунды, так и музыкальный нотоносец можно разделить на еще меньшие единицы времени. Эти маленькие единицы времени помогают считать метр и правильно исполнять произведение.

И снова вертикальные линии

Короткая трехминутная песенка может быть разделена более чем на 200 долей. Чтобы не запутаться в таком огромном множестве долей, нужно считать их во время игры. Но поскольку трехзначные числа считать трудно, композиторы объединили доли в маленькие группы, называемые *тактами*.

Каждый такт состоит из определенного количества долей. Обычно в такте четыре доли. В таких небольших группах из четырех бит считать гораздо проще: “раз, два, три, четыре” и снова “раз” в каждом следующем такте.

Композитор решает, сколько долей будет в каждом такте, а затем разделяет такты вертикальными линиями, которые называются *тактовыми чертами* (рис. 5.1).

Какое значение имеет количество долей в каждом такте? Если, например, композитор хочет выделить каждую пятую долю, такт с четырьмя долями поможет вам не запутаться и найти нужную.

На рис. 5.2 показан нотоносец с несколькими тактами. Наклонные черточки обозначают доли. Хлопком обозначайте каждую долю и одновременно считайте их. Сначала не выделяйте ни одну из долей. Во второй раз выделяйте первую долю каждого такта более громким хлопком. Обратите внимание, что такое выделение придает общему ритму выразительность.

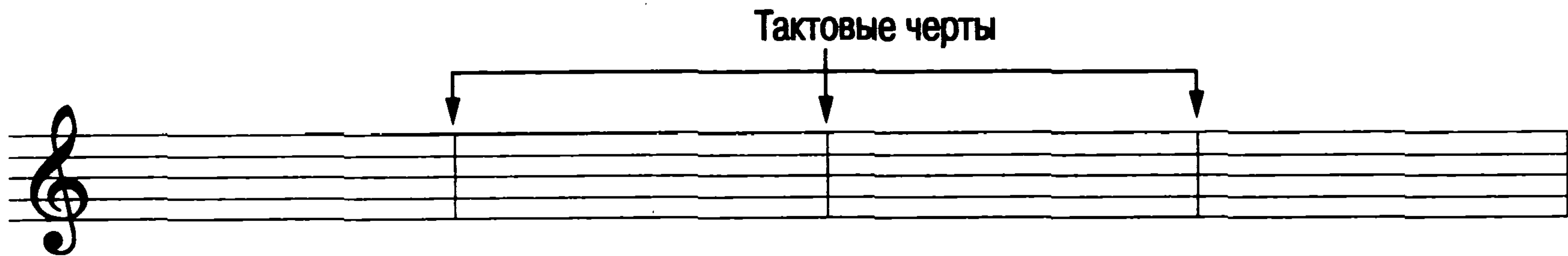

Рис. 5.1. Тактовые черты разделяют такты

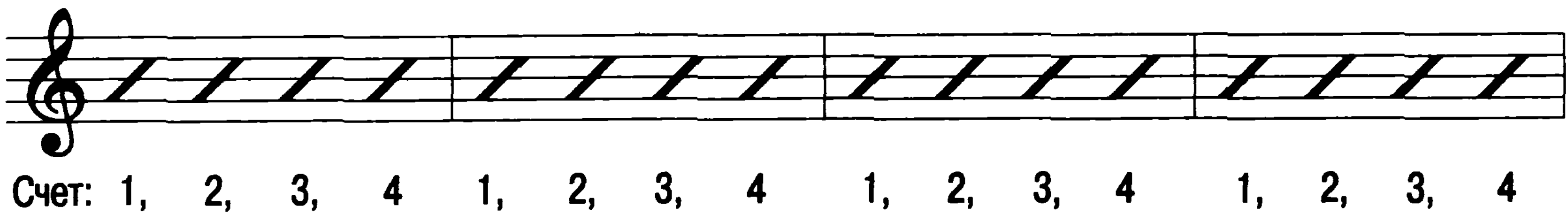

Рис. 5.2. Выделяйте соответствующие доли

Тактовые черты

Тактовые черты, как и, например, джинсы, бывают различного фасона и стиля. Тип тактовой черты дает вам указание, как правильно играть произведение.

Существует четыре основных типа тактовых черт, которые говорят о следующем:

- ✓ **Одинарная (одна тонкая тактовая черта):** нужно переходить к следующему такту.
- ✓ **Двойная (две тонкие тактовые черты):** нужно переходить к следующему разделу мелодии, отличающемуся другим темпом, другим расположением долей в такте или другим типом исполнения.
- ✓ **Знак повторения (одна тонкая и одна толстая тактовая черта, плюс две точки):** повторите мелодию с начала произведения или с начала раздела.
- ✓ **Знак окончания (одна тонкая и одна толстая тактовая черта):** вы дошли до конца произведения, поэтому играть больше не нужно. Вообще-то можете играть и дальше, никто не имеет права вас останавливать.

На рис. 5.3 показаны четыре типа тактовых черт.

Рис. 5.3. Тактовые черты

Длительности нот

В нотах для фортепиано вам встретится множество различных символов и обозначений. Пожалуй, самыми важными из них являются символы, которые говорят о длительности каждой ноты.

Каждая нота, которую вы играете, звучит в течение определенного количества долей или частей доли. Не волнуйтесь, вам не придется заниматься высшей математикой. Я рад сообщить вам, что дроби, которые используются в музыке, не сложнее, чем дроби, с которыми мы сталкиваемся, разрезая торт.

Вообразите, что вы стоите на огромном столе, заставленном множеством восхитительных свежих тортов. Я бы, например, с удовольствием съел кусочек кокосового торта. Теперь представьте себе, что один торт — это один такт музыки.

Шеф-повар (композитор) в начале трапезы (музыки) говорит вам, сколько равных кусков нужно отрезать от каждого торта (такта). Каждый получившийся в результате этого кусок представляет собой (в нашем воображении, конечно) одну долю. Вы можете съесть целый кусок торта, а можете только часть, все зависит от того, насколько вы голодны (как должна звучать музыка). В этом месте я предлагаю вам принять пару таблеток от изжоги, прежде чем продолжить трапезу.

Один кусок за один раз

В большинстве музыкальных произведений такт состоит из четырех долей. (Представьте, что шеф-повар просит вас разделить каждый торт на четыре равных куска.) Если вы делите что бы то ни было на четыре равные части, то получаете четверти. Если вы разделите такт на четыре части, то тоже получите четверти — *четвертные ноты*.

На письме четвертная нота обозначается черным округлым значком с одной длинной палочкой (*штилем*). По какой-то странной и непонятной причине четвертные ноты стали самыми популярными или, возможно, самыми узнаваемыми нотами. Посмотрите на ноты на рис. 5.4. Узнаете их? Именно о них я сейчас и говорил.

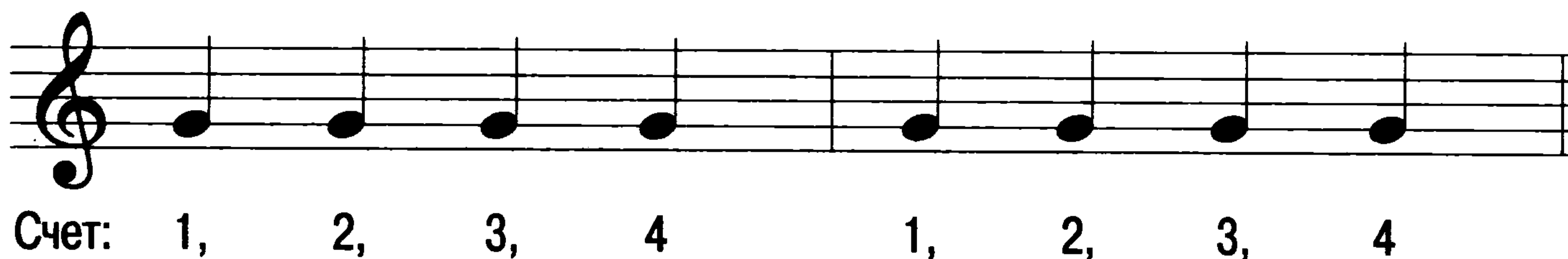

Рис. 5.4. Четвертные ноты

Попробуйте сыграть эти четвертные ноты на фортепиано. Стучите ногой в темпе один бит в секунду. Считайте вслух “раз, два, три, четыре”. Каждый раз, ударяя ногой по полу, играйте очередную ноту. Когда дойдете до тактовой черты, продолжайте играть и считать дальше.

Полкуска

Вернемся к нашим кулинарным аналогиям. Если вы разделите торт на четыре куска, а потом съедите два из них, то получится, что вы съели полторта. Соответственно, если вы разделите

такт на четыре доли и сыграете ноту, длящуюся две доли, то сможете предположить, что сыграли *половинную ноту*.

На рис. 5.5 показано несколько тактов с половинными и четвертными нотами. Обратите внимание, что половинная нота похожа на четвертную (такая же округлая и с таким же штилем), только она белая, а не черная.

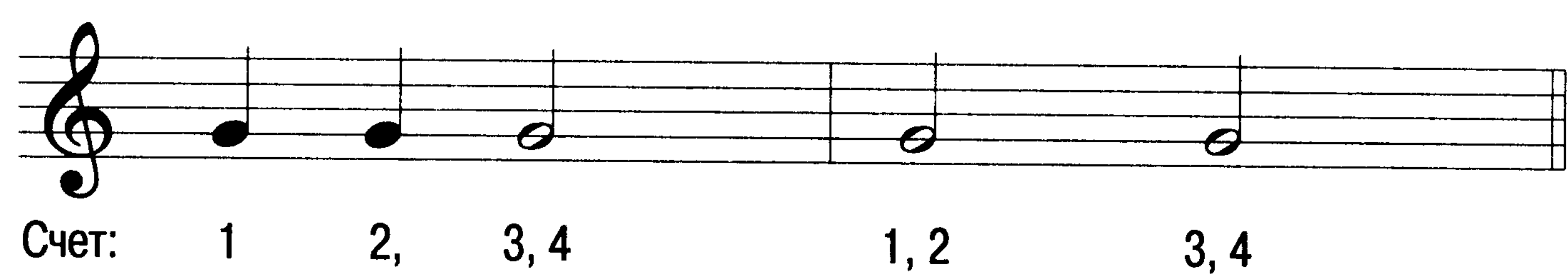

Рис. 5.5. Половинные ноты

Попробуйте сыграть ноты, которые вы видите на рис. 5.5. Играя половинную ноту, удерживайте клавишу нажатой в течение двух битов, или двух ударов ноги, перед тем как перейти к другой ноте. Не забывайте считать “раз, два, три, четыре”, чтобы точно знать, когда играть, а когда удерживать клавишу.

Закон всемирного тяготения применительно к нотоносцу

Возможно, рассматривая ноты, вы заметили, что иногда штиль ноты направлен вверх, а иногда вниз. Тут не обошлось без силы тяжести. У всех нот, расположенных на средней линейке нотоносца или выше нее, штиль направлен вниз. Это относится ко всем нотам со штилями.

Ньютон мог бы гордиться нами, правда?

Целый торт

Уж и не знаю, выдержит ли такое желудок: если вы съедите все четыре куска торта, разрезанного на четыре части, то получится, что вы съели целый торт. Надеюсь, он был не очень большим. Если вы сыграете ноту, которая длится все четыре доли такта, то вы сыграете *целую ноту*.

Продолговатой формой эта нота напоминает мяч для игры в регби. Как и половинные ноты, целые ноты белого цвета, но форма их несколько отличается, половинные ноты более круглые, целые — более вытянутые. Увидеть целые ноты можно на рис. 5.6.

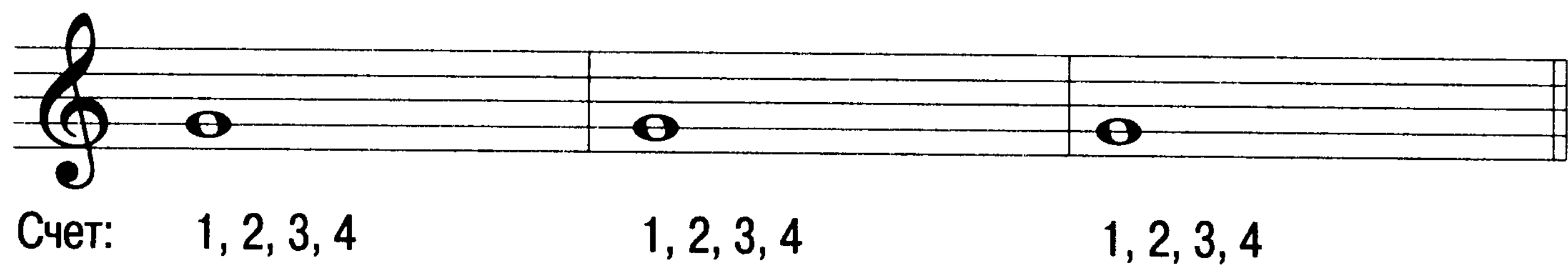

Рис. 5.6. Целые ноты

Сыграть целую ноту не так уж сложно. Сыграйте ноты с рис. 5.6, каждый раз удерживая клавишу нажатой в течение четырех долей, или ударов ноги. Вы можете пересечь тактовую черту и тут же сыграть следующий такт, поскольку целая нота длится *целый* такт. Не забывайте отбивать такт ногой, это позволит вам сохранить постоянный ритм.

А если смешать куски?

Теперь, когда вы научились считать, играть и удерживать три основные типа нот, попробуйте сыграть то, что изображено на рис. 5.7 (и записано на дорожке 6 компакт-диска). В этом фрагменте перемешаны ноты разной длительности. Перед тем как играть, прослушайте запись 6, чтобы услышать, как долго звучит каждая нота. Я согласен, что эта музыка не вызывает бурного восторга, мне просто нужно было показать, как звучат ноты разной длительности.

Рис. 5.7. Смесь из всех типов нот

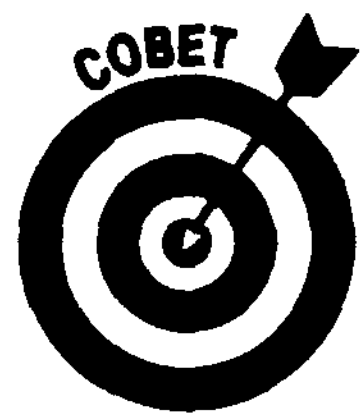
Быстрее, быстрее, еще быстрее

Из того, что такт состоит из четырех долей, вовсе не следует, что в такте может быть не более четырех нот. В отличие от четвертных, половинных и целых нот, другие ноты могут длиться в течение части одной доли. Чем меньше эта часть, тем быстрее звучит музыка, поскольку вы слышите большее количество нот во время одного бита, или удара ногой.

Прослушайте запись 7 на нашем компакт-диске. Каждая доля (бит) — обозначаемая щелкающим звуком — это длительность одной четвертной ноты. А более короткие длительности нот заставляют музыку звучать все быстрее и быстрее.

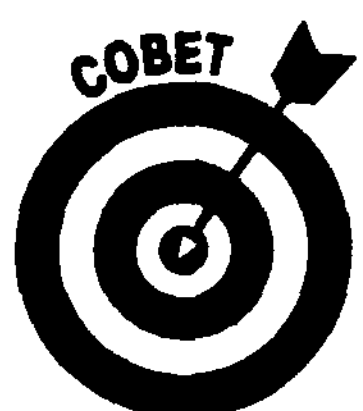
На самом деле скорость музыки вообще не изменяется. Просто ноты звучат в течение все меньших и меньших частей доли. Такое все более мелкое разбиение доли позволяет сыграть большее количество нот за тот же промежуток времени и придает музыке несколько иной, возможно, более танцевальный ритм.

Если вам покажется сложным играть ноты так быстро, можете уменьшить темп, отбивая более медленный ритм. А потом, когда достаточно потренируетесь, снова увеличьте темп.

Восьмые ноты

Если вы разрежете все четыре куска, на которые раньше поделили торт, пополам, то получите *восьмые* ноты. Две восьмые ноты составляют одну долю, или одну четвертную ноту. Четыре восьмые ноты образуют одну половинную. А восемь восьмых нот... впрочем, вы уже сами догадались.

Восьмые ноты можно записывать двумя различными способами, показанными на рис. 5.8. Сама по себе восьмая нота выглядит как четвертная, только на штиле у нее есть хвостик (похожий на флажок). Если в записи есть несколько восьмых нот подряд, их хвостики сливаются в сплошную полосу, называемую *ребром*. Такие ребра, группируя ноты, помогают разглядеть каждую долю.

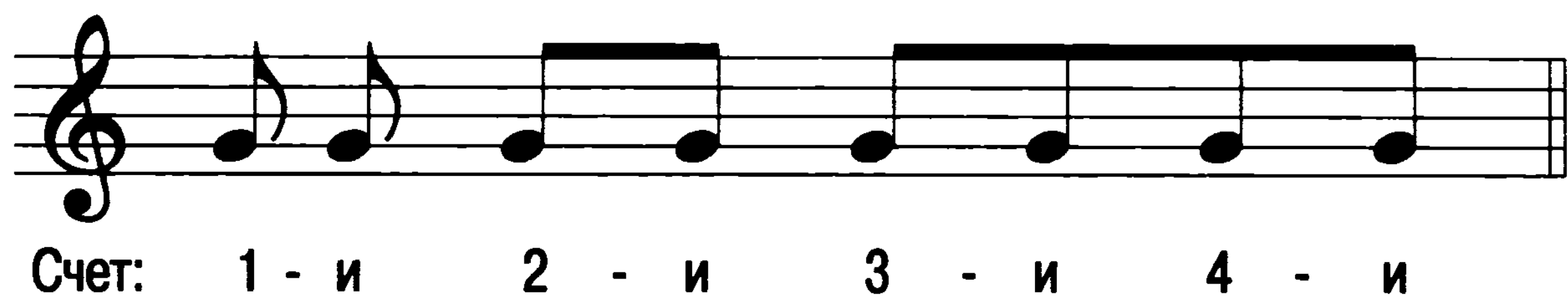

Рис. 5.8. Восьмые ноты, и это еще не предел

Чтобы сыграть восьмые ноты, например, те, что показаны на рис. 5.8, считайте таким образом: “раз-и-два-и-три-и-четыре-и” и т.д. Каждый раз, топая ногой, называйте число, а поднимая ногу, говорите “и”. Можете придумать для этой цели какое-нибудь другое короткое слово, если вам так будет удобнее.

Шестнадцатая нота

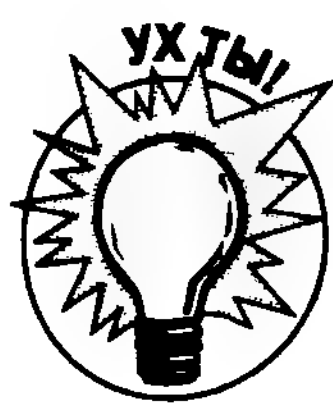
Разделив одну долю, или четвертную ноту, на четыре равные части, вы получите *шестнадцатую ноту*. Две шестнадцатые ноты равны по длительности одной восьмой ноте, т.е. четыре шестнадцатые образуют одну долю, или четвертную ноту.

Как и восьмые ноты, шестнадцатые можно записывать двумя разными способами: с хвостами или с ребрами. У отдельной шестнадцатой ноты есть два хвостика, в группе шестнадцатых нот хвостики соединяются в две полосы. Чаще всего можно увидеть соединенные полосами четыре шестнадцатые ноты, так как четыре шестнадцатые ноты равны одной доле. Иногда можно встретить одну восьмую ноту, соединенную с двумя шестнадцатыми, которые вместе тоже составляют одну долю. На рис. 5.9 показаны шестнадцатые ноты: отдельные и соединенные вместе, а также восьмые ноты, соединенные с шестнадцатыми.

Рис. 5.9. Шестнадцатые ноты

Чтобы считать шестнадцатые ноты, произносите: “раз-да-и-да, два-да-и-да, три-да-и-да, четыре-да-и-да”. Произнося число, топайте ногой, говоря “и” — поднимайте ногу, а “да” говорите между этими действиями. Можно весело считать шестнадцатые ноты так: “раз-банана, два-банана” и т.д. Только не делайте это в супермаркете, а то вас могут принять за сумасшедшего, который решил пересчитать все бананы в магазине.

Не так уж сложно играть шестнадцатые ноты в медленном балладном темпе, но попробуйте сыграть их в темпе быстрой песни и звучание будет как у Джерри Ли Льюиса — просто класс! (Подробнее о Джерри Ли Льюисе можно прочитать в главе 18.)

Долю можно разбивать и на более мелкие части, некоторые композиторы делают это до тех пор, пока от нее вообще ничего не остается. На рис. 5.10 показано, что долю можно разделить на тридцать вторые, шестьдесят четвертые и даже сто двадцать восьмые ноты. Но это уже становится смешным.

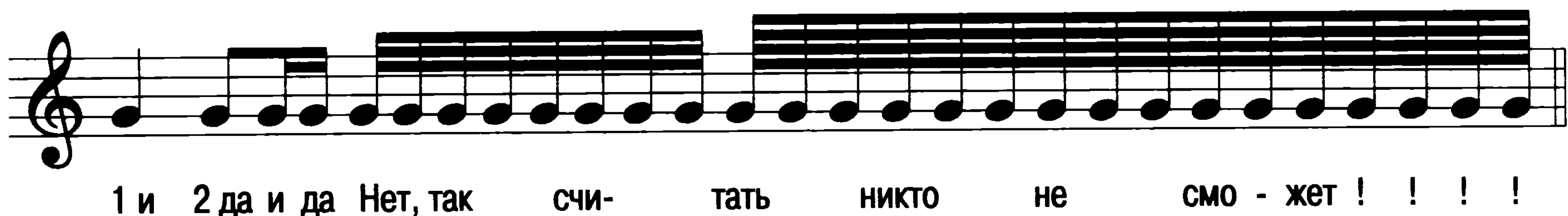
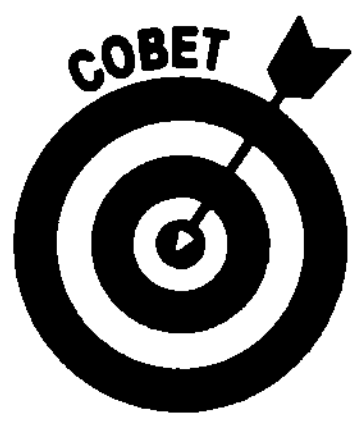

Рис. 5.10. Так можно делить долю до бесконечности

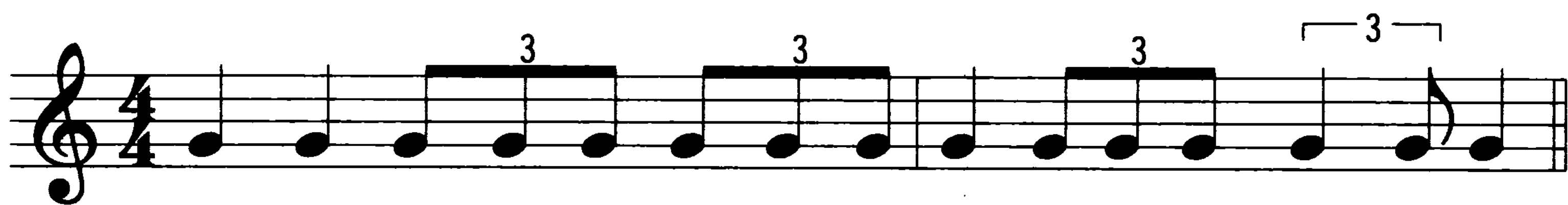

Если вам случится встретить ноты очень маленькой длительности, замедляйте темп и считайте части доли с такой скоростью, с какой вам удобно. Затем увеличьте темп и попробуйте сыграть мелодию. Или сыграйте другую мелодию, в которой нет нот такой маленькой длительности.

Триоли

Обычно количество частей, на которые делится доля, кратно двум. Но может случиться, что вам захочется сыграть быстрее, чем восемь нот, но немного медленнее, чем шестнадцать. В таком случае вам придется играть три ноты в одной доле, что называется (вполне логично, по-моему) *триолью*.

Чаще всего встречается *триоль из восьмых нот*, она похожа на три соединенные ребром восьмые ноты. Чтобы сразу было видно, что это триоль, над полосой ставится маленькая цифра 3. Иногда можно встретить *триоль из четвертной и восьмой ноты*, которая выглядит как отдельная четвертная нота и отдельная восьмая нота, объединенные сверху маленькой скобкой с цифрой 3. На рис. 5.11 показаны оба типа триолей.

Счет: 1, 2, шо - ко - лад, шо - ко - лад 1, шо - ко - лад, шоко - лад, 4

Рис. 5.11. Поздравляю! У вас есть триоли

Попробуйте сыграть триоли, которые вы видите на рис. 5.11, а перед этим прослушайте, как они звучат в записи 8 компакт-диска. Чтобы считать триоли, топайте ногой и произносите в каждой доле (раз уж мы любим кулинарные аналогии) “шок-о-лад”.

Размер такта

Я всегда путаюсь в разных метрических системах, так до сих пор и не знаю, например, сколько километров в одной миле. Но в этом разделе нам все-таки предстоит разобраться в разных типах метрических систем.

Каждый такт состоит из определенного количества долей (подробнее об этом говорилось в разделе “Ритм” в этой главе). Композитор заранее решает, сколько долей будет в такте, и называет это *размером такта*, или просто *размером*.

Два числа в обозначении размера такта говорят нам, из скольких долей состоит каждый такт музыкального произведения. В математике четверть обозначается дробью $1/4$. Таким образом, $4/4$ будет обозначать четыре четверти. Каждый такт с тактовым размером $4/4$ содержит четыре четвертных доли. Каждый такт с тактовым размером $3/4$ — три четвертных доли и т.д., как показано на рис. 5.12.

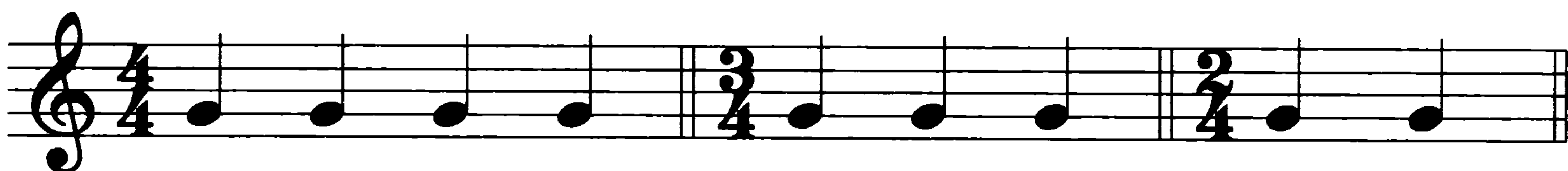

Рис. 5.12. Тактовые размеры

Размер 4/4 не означает, что в каждом такте есть только четвертные ноты. Это означает, что каждый такт состоит из четырех *долей*. Эти доли могут содержать половинные ноты, четвертные ноты, восьмые ноты, это уж как захочет композитор, но длительности всех нот должны составлять не больше и не меньше, чем указанное число долей в каждом такте.

Четырехдольный размер (4/4)

Самый распространенный в музыке размер — 4/4. Его называют *четырехдольным размером*. В его обозначении два числа часто заменяют одной буквой “С” (рис. 5.13).

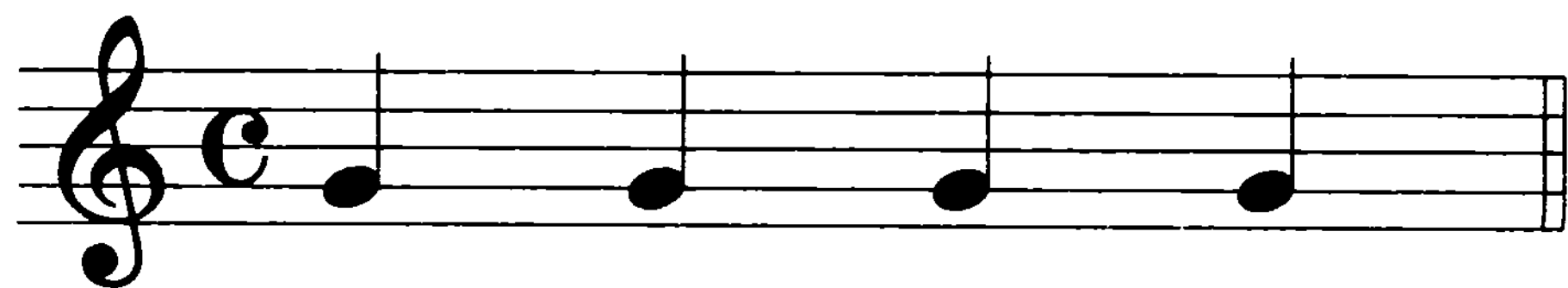

Рис. 5.13. Так тоже можно обозначить размер 4/4

В обозначении 4/4 цифры говорят о том, что каждый такт состоит из четырех четвертных долей. Таким образом, отбивая ногой ритм размера 4/4, каждым ударом ноги вы обозначаете одну четвертную ноту. Чтобы услышать пример музыки, написанной в размере 4/4, прослушайте запись 9. Обратите внимание на то, что акцент ставится на первой доле каждого такта (об этом уже шла речь в разделе “И снова вертикальные линии” в этой главе).

Запись 9

A Hot Time in the Old Town Tonight

When you hear them old bells go ding ling ling.

All join 'round and how sweet - ly you must sing. And when the

verse is through, in the cho - rus all join in: "There'll be a

hot time in the old town to - night."

Вальс (размер 3/4)

Второй по распространенности размер — $3/4$, каждый такт состоит из трех четвертных долей. Опять таки, это не значит, что каждый такт состоит только из четвертных нот. Он может состоять из одной половинной и одной четвертной ноты либо из шести восьмых нот, но в любом случае вместе они составляют три четвертных доли.

В размере $3/4$ первая доля обычно является акцентированной, хотя можно встретить мелодии, где акцент ставится на второй или третьей доле (особенно в мелодиях в стиле кантри).

Размер $3/4$ еще называют размером вальса, так как акцентирование каждой третьей доли характерно для вальсов. На нашем компакт-диске записан вальс *Голубой Дунай* (запись 10). Обратите внимание, что в каждом такте акцент ставится на первой доле. Можно сказать, что размер $3/4$ был любимым размером Иоганна Штрауса, которого называют королем вальсов.

Запись 10

Голубой Дунай

Марш

Разделите размер $4/4$ пополам, и в такте останется всего две четвертных доли. Не переживайте, этого вполне достаточно. Размер $2/4$ характерен для большинства известных маршей. Этот ритм просто создан для того, чтобы под него маршировать — “левой-правой, левой-правой, раз-два, раз-два”.

Запись 11 — прекрасный пример размера $2/4$. Это знаменитый *Канкан* Жака Оффенбаха, звучащий очень современно, поскольку сыгран на синтезаторе. Прислушайтесь записи, можете даже потанцевать.

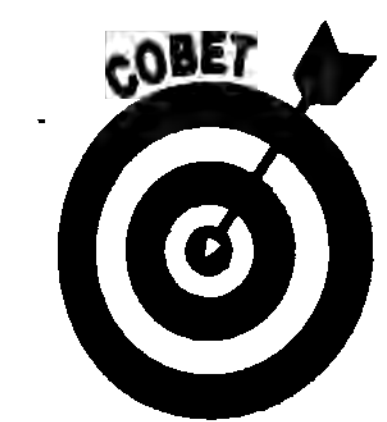
Канкан

The musical score for 'Канкан' is written in treble clef with a 2/4 time signature. It consists of five staves of music. The first staff starts at measure 1 and ends at measure 5. The second staff starts at measure 6 and ends at measure 10. The third staff starts at measure 11 and ends at measure 15. The fourth staff starts at measure 16 and ends at measure 20. The fifth staff starts at measure 21 and ends at measure 25. The melody is composed of eighth and sixteenth notes, with some rests. A key signature change to one sharp (F#) occurs at measure 21.

Изменение размера такта в одном произведении

Совершенно необязательно, чтобы во всем произведении сохранялся один и тот же размер. В музыке вообще нет жестких правил.

Мелодия, которая начиналась в размере 4/4, вполне может заканчиваться в размере 3/4. Такое изменение размера оживляет мелодию и привлекает внимание слушателей. Возникает некий “элемент сюрприза”.

Всякий раз, когда размер произведения изменяется, композитор предупреждает вас об этом, ставя новый размер справа от тактовой черты, где происходит изменение.

Запись 12 (маленькая песенка *Changing It Up*) — пример смены размера такта в одном произведении. Заметьте, что в такте 9 первоначальный размер 4/4 с акцентированной первой долей сменяется размером 3/4.

Такое изменение размера кажется неожиданным, поскольку внезапно изменяется и метр, и ритм произведения. Более тонкое изменение размера растягивает музыкальную фразу на две или три доли, придавая ей новую музыкальную окраску.

Пьеса *Add-ons* (запись 16) иллюстрирует такой более мягкий подход к изменению ритма. Сначала вы слышите произведение, написанное в размере 4/4. Слушая его во второй раз, вы ожидаете такого же самого окончания, но в этот момент в такте 15 добавляется одна доля. Новый тактовый размер 5/4 (пять четвертных долей в одном такте) к концу песни вновь сменяется размером 4/4. Такой эффект придает музыке большую динамичность.

Запись 12

Changing It Up

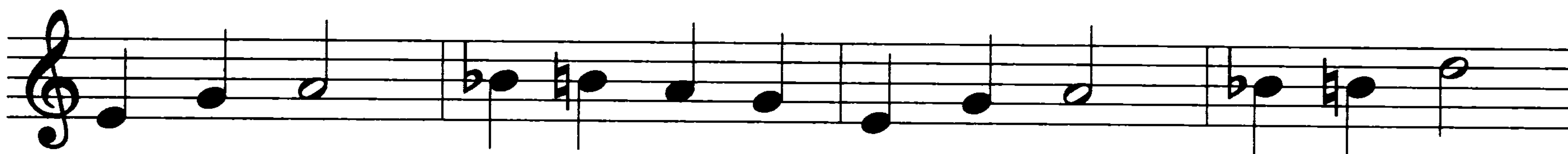
Никаких нот, только ритм

Некоторые мелодии так популярны, что их можно узнать только по ритму. Например, для рождественской песни *Jingle Bells* характерен уникальный ритмический рисунок. Эта песня часто звучит с ноября по январь в телевизионных рекламных роликах, в магазинах, кафе. Прислушайтесь и вы поймете, что этот ритм четверть-четверть-половина присущ именно *Jingle Bells*. Часто бывает наоборот, когда в песнях с запоминающимися мелодиями используется достаточно простой, не запоминающийся ритм.

Ритм — жизненно важный компонент песни, иногда даже определяющий ее характер. Часто кажется, что ритм в произведении важнее мелодии, и все же мелодия и ритм зависят друг от друга. Мелодия без ритма — только лишь неопределенный набор музыкальных звуков. Ритм без мелодии — соло на барабанах.

Запись 13

Add-ons

Уход с проторенного пути

В этой главе...

- Что такое пауза
- Лиги и точки
- Что такое затакт
- Синкопа

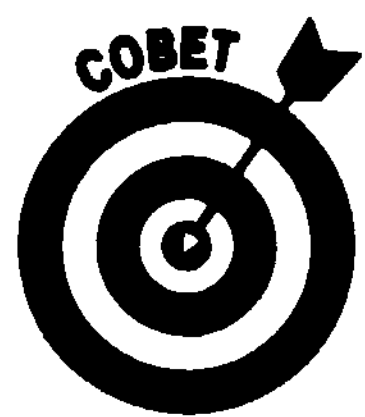
С того момента как начинает играть музыка, вы слышите ритм как постоянную, всегда присутствующую силу. Но, оказывается, вы совсем не обязаны играть новую ноту на каждый бит.

В этом разделе я расскажу о некоторых способах интерпретации ритма. Например, можно задерживать ноту, играть вне или около ритма, или вообще не играть.

Сделайте паузу

Как бы вы ни были увлечены каким-нибудь занятием, нельзя непрерывно делать одно и то же. Большинство композиторов знают об этом и оставляют в музыкальном произведении места для отдыха. Будь то отдых для рук или для ушей, пауза является необходимой и важной частью всякого музыкального фрагмента.

Музыкальная пауза — это часть произведения, когда вы ничего не играете. Ритм сохраняется — это постоянный элемент музыки, — но вы делаете паузу в игре. Эта пауза может быть такой же короткой, как длительность одной шестнадцатой ноты, а может быть длиной в несколько тактов. (О длительности различных нот и тактов речь шла в главе 5.) Однако пауза никогда не бывает достаточно длинной, чтобы пианист успел съесть бутерброд или выпить чашечку кофе.

Во время паузы кисти и пальцы должны быть готовы начать играть следующую группу нот. Не кладите руки на колени или в карманы. Держите их на клавиатуре в состоянии боевой готовности.

Паузы, как и ноты, имеют длительности, и называются эти длительности так же, как и у нот. Для каждой паузы придуман соответствующий символ. Сейчас я расскажу вам о них.

Можете не снимать шляпу

Если вы видите целую ноту Фа, то играете ее и держите в течение четырех долей. Половинную ноту нужно держать в течение двух долей. (Подробнее о целых и половинных нотах читайте в главе 5.) Целая пауза и половинная пауза просят вас не играть ничего на протяжении соответствующего числа долей.

На рис. 6.1 показано, как изображаются целая и половинная паузы. Они похожи на маленькие шляпки: надетую и снятую. Чтобы запомнить эти обозначения, попытаемся провести аналогию с правилами хорошего тона:

- ✓ Если вы отдыхаете только половину такта (две доли), можете не снимать шляпу.
- ✓ Если пауза длится целый такт (четыре доли), шляпу нужно снять.
- ✓ *В русскоязычной методике преподавания существует другое правило для запоминания: паузы — как кольца колбасы в магазине: целая — висит (под линейкой), половина кольца висеть не может, поэтому лежит (на линейке). — Примеч. ред.*

Рис. 6.1. Целая и половинная паузы

Эти шляпки, то есть я хотел сказать паузы, на обоих нотоносцах рисуются в одном и том же месте, благодаря чему их легче заметить. Половинная пауза располагается на средней линейке, а целая — под четвертой линейкой (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Шляпки на нотоносце

Чтобы увидеть целую и половинную паузу в действии, взгляните на рис. 6.3. В первом такте вы играете две четвертные ноты Ля, а затем половинная пауза сообщает вам о том, что в течение следующих двух долей ничего играть не нужно. В следующем такте целая пауза говорит о том, что нужно отдыхать уже целый такт (все четыре доли). В следующем такте вы откладываете недоеденный бутерброд, играете две четвертные ноты Соль и снова отдыхаете две доли. В последнем такте вы играете одну целую ноту Ля.

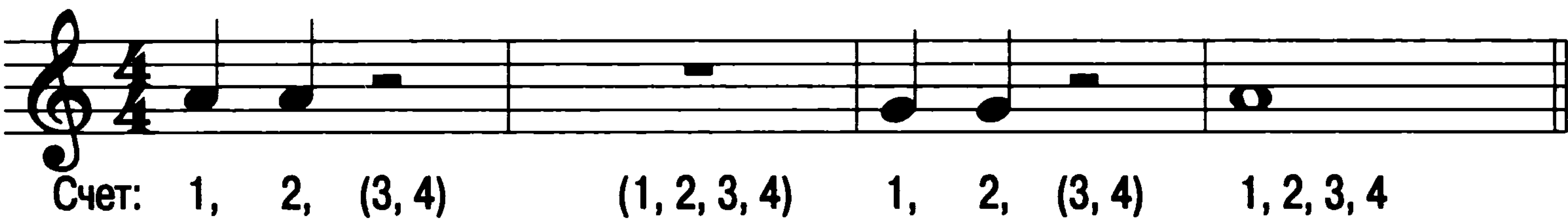

Рис. 6.3. Чередование работы и отдыха

Четвертная и другие паузы

В музыке используются также паузы, соответствующие по длительности четвертным, восьмым и шестнадцатым нотам. На рис. 6.4 изображены специальные закорючки, которыми обозначаются эти паузы.

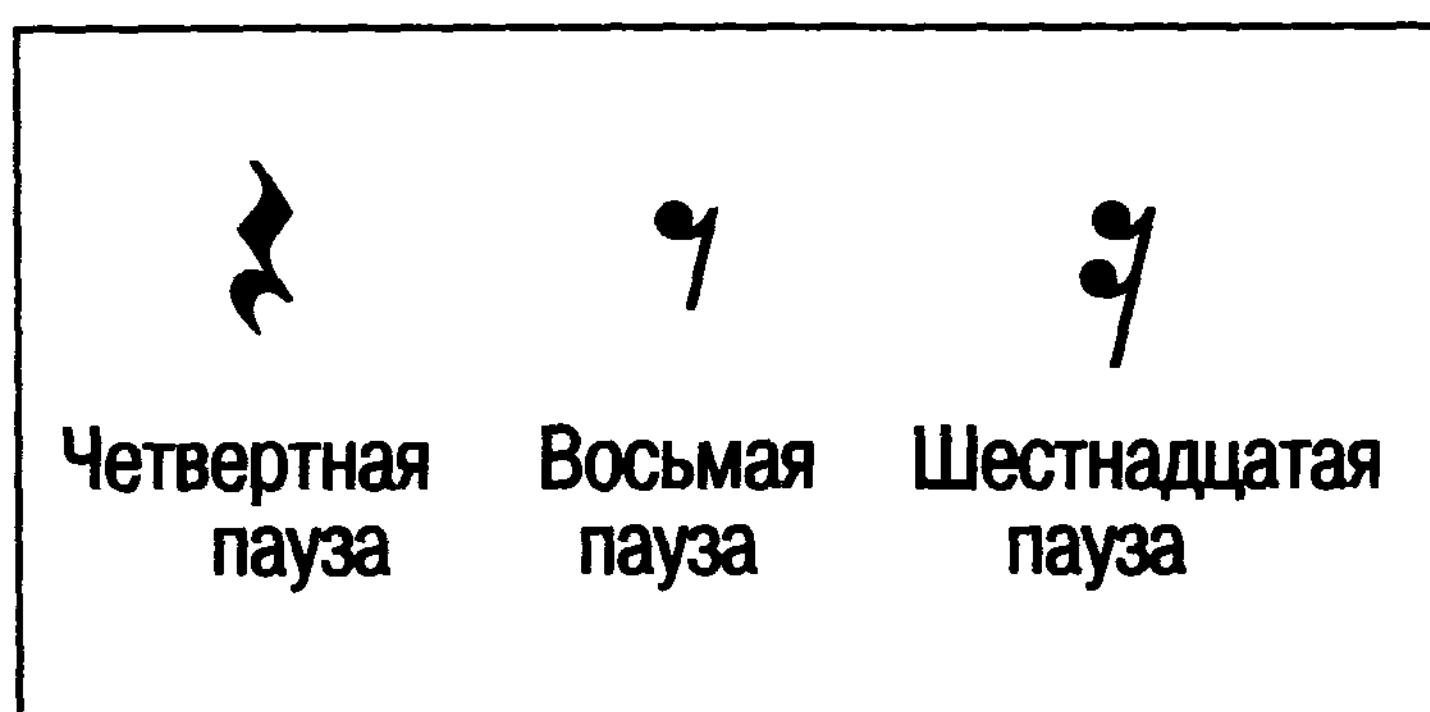

Рис. 6.4. Четвертная, восьмая и шестнадцатая паузы

Мне почему-то представляется, что *четвертная пауза* похожа на неудобный стул. Из-за того, что он неудобный, на нем не хочется долго отдыхать. Дольше одной доли на нем, честно говоря, не высидишь.

Восьмую паузу и *шестнадцатую паузу* узнать легко: у них столько же хвостиков, сколько у восьмой и шестнадцатой ноты, соответственно, только форма хвостиков несколько другая. У восьмой ноты и у восьмой паузы один хвостик, у шестнадцатых — два.

Четвертные паузы считать просто, они делятся одну долю. Восьмые паузы считать немного сложнее, их длительность меньше. Играя восьмые паузы, считайте “раз-и, два-и” и т.д. Это поможет вам более точно сыграть паузу.

Рис. 6.5. Короткие паузы легче считать

Шестнадцатым нотам тоже соответствует своя пауза, но сыграть ее очень непросто, разве что только в самом медленном темпе. Пока вы не станете хорошим музыкантом, не стоит пытаться играть шестнадцатые паузы, достаточно просто знать, как они обозначаются (см. рис. 6.4).

Чтобы услышать, как композитору удалось использовать паузы разной длительности в одной песне, прослушайте запись 14. За множество пауз я назвал ее *В ожидании ноты*. Но звучит довольно мило, правда? Попробуйте ее сыграть.

Затяжки

Вы, наверное, слышали старинную поговорку: “Все начинается из ничего”. Так вот, некоторые музыкальные произведения действительно начинаются с отсутствия нот, т.е. с паузы. Выглядит это так: исполнитель выходит на сцену, садится за фортепиано и некоторое время отдыхает перед тем, как начать играть. Почему нельзя было отдохнуть за кулисами? Я мог бы долго и скучно объяснять, почему некоторые произведения начинаются с паузы, но думаю, что достаточно просто сказать, что на это есть веские причины.

Например, песня *She'll Be Coming Round the Mountain* начинается с двух пауз, а первые ноты появляются только в третьей и четвертой доле. То есть первый ее такт является неполным. Чтобы сыграть песню *She'll Be Coming Round the Mountain* считайте так: “раз, два, She'll be”, как показано на рис. 6.6.

В ожидании ноты

1

5

9

13

17

Вместо того чтобы “играть” несколько пауз, композитор может заменить их *затактом*, т.е. тактом, который содержит только те доли, где действительно играют ноты. На рис. 6.7 показан другой вариант записи этой песни с затактом.

1

She'll be com - ing 'round the moun tain - when she comes.

Рис. 6.6. Неполный такт

Затакт

1

She'll be com - ing 'round the moun - tain when she comes.

Рис. 6.7. Запись песни “She'll Be Coming Round the Mountain” затактом

Чтобы сыграть песню с затактом, нужно проделать следующее:

1. Определите размер.
2. Сделайте паузу, соответствующую количеству пропущенных долей.
3. Сыграйте ноты затакта и продолжайте играть произведение дальше.

Сотни популярных песен начинаются с затакта, в том числе *When the Saints Go Marching In* (запись 15) и *Oh, Susannah* (запись 16). Послушайте эти популярные песни. Если уж не в силах удержаться, можете играть вместе с компакт-диском.

Запись 15

When the Saints Go Marching In

1 Oh, when the saints go march-ing in.

5 Oh, when the saints go march-ing in,

9 Oh Lord, I want to be in that num-ber,

13 when the saints go march-ing in.

Запись 16

Oh, Susannah

1 Oh, I come from Al-a-bam-a with a ban-jo on my knee. And I'm

6 goin' to Lou'-si-an-a my Su-san-na for to see.

Немного продлим ноты с помощью лиг и точек

Однообразная, однотонная одежда чрезвычайно скучна и ужасно уныла. Чтобы избежать однообразия, нужно немного изменить фасон, украсить одежду яркими аксессуарами. Например, к стандартному черному костюму хорошо добавить галстук.

В музыке для внесения разнообразия тоже используются аксессуары. Возможно, стоило назвать эту книгу *Мода для “чайников”*, как вы считаете?

Под музыкальными аксессуарами я подразумеваю набор символов, а именно всяких кривых линий и точек, которыми обозначается на письме увеличение длительности нот. Не слишком ли коротка четвертная или половинная нота? Может быть, они должны звучать несколько дольше? Для увеличения их длительности и придуманы следующие ритмические элементы.

Лига

Половинная нота и целая нота делятся более чем одну долю. (В главе 5 я подробно рассказывал о половинных и целых нотах.) А если нужно, чтобы нота звучала до следующего такта? Что делать в таком случае? Эта проблема уже решена. Разрешите представить вам небольшую кривую линию, называемую *лигой*.

Лига связывает две ноты, образуя, таким образом, одну долгозвучащую ноту. Например, половинная нота, соединенная лигой с четвертной нотой, звучит на протяжении трех долей. А четвертная нота, соединенная с восьмой нотой, — полторы доли. На рис. 6.8 показаны соединенные лигой ноты и длительности их звучания.

Прослушайте запись 17 на компакт-диске и попробуйте сыграть этот ритм. Данный пример поможет вам понять назначение музыкальной лиги. Вы не разочаруете ваших друзей, тонко разбирающихся в музыке.

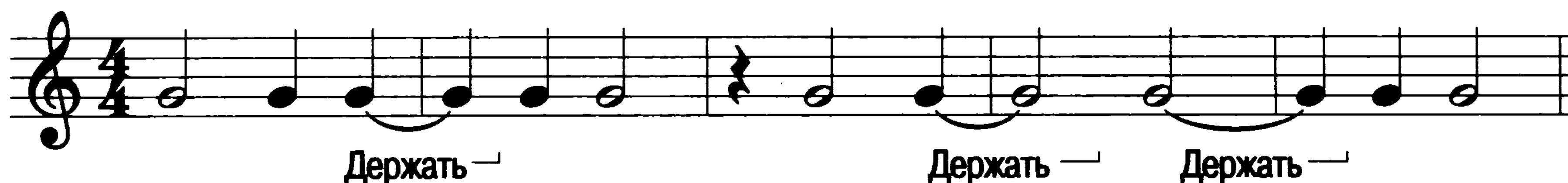

Рис. 6.8. Ноты, связанные лигой

Точка

Увеличить длительность ноты можно не только с помощью лиги, а и с помощью *точки*. Да-да, не удивляйтесь. Точка на ноте или паузе любого размера увеличивает ее длительность на 50 %.

Половинная нота с точкой

Чаще всего точки ставятся на половинных нотах, длина которых при этом увеличивается до трех долей (рис. 6.9).

Ноты с точками можно встретить в вальсах и других произведениях, написанных в размере 3/4, например, в теме из *Шахерезады* Римского-Корсакова (запись 18). (Подробнее о том, что такое размер 3/4, читайте в главе 5.)

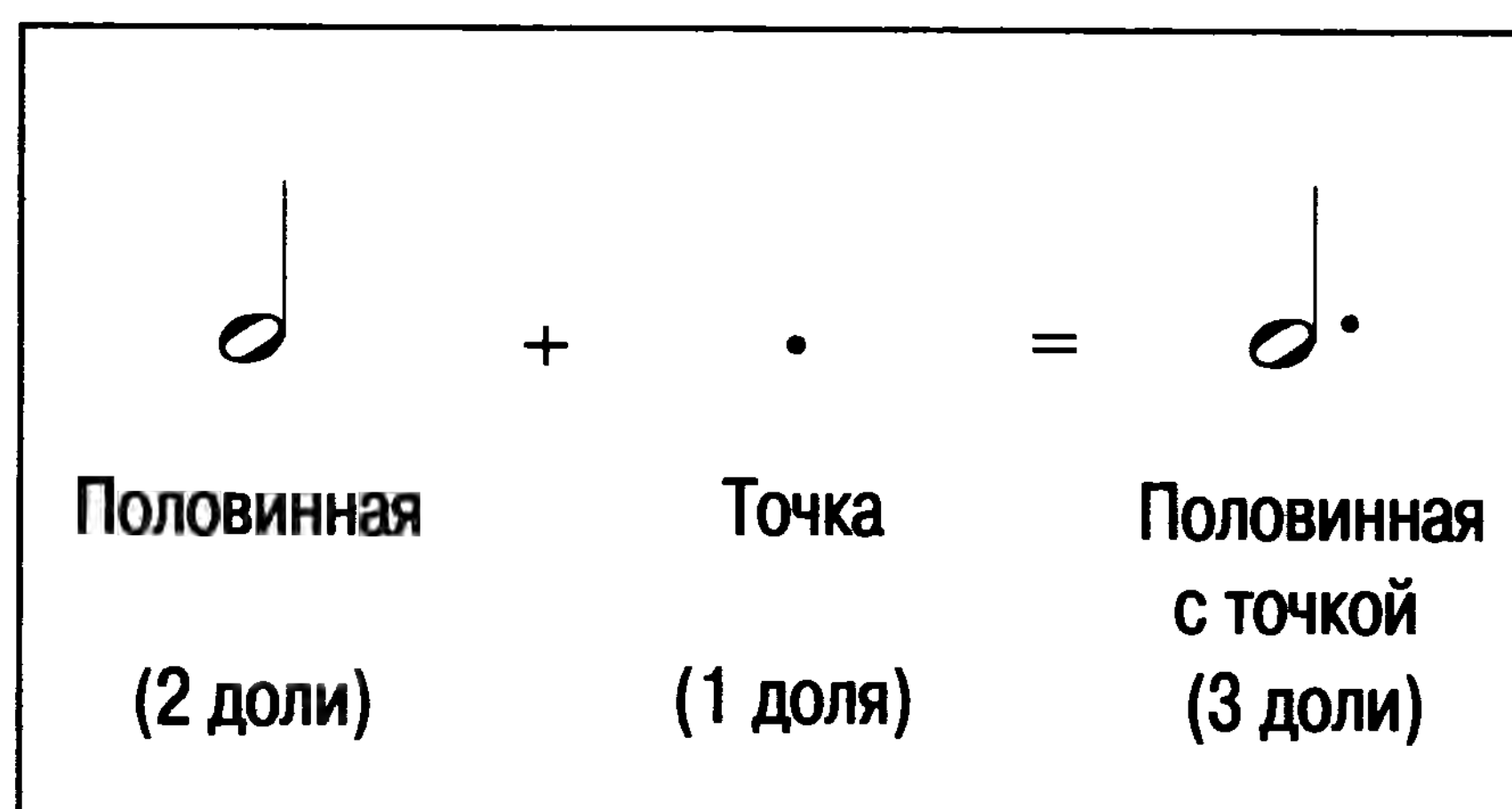

Рис. 6.9. Нота с точкой

Запись 18

Шахерезада

The musical score is written in treble clef with a 3/4 time signature. It consists of six staves of music, each starting with a measure number. The notation includes various note values (half notes, quarter notes, eighth notes), rests, and accidentals (sharps). A dotted half note is used in measures 1, 6, 11, 16, 21, and 25, illustrating the concept shown in the diagram above.

1

6

11

16

21

25

Посмотрите на ноты *Шехерезады* и обратите внимание, что можно одновременно пользоваться и точками, и лигами. Например, в четвертом такте вы при помощи комбинации лиги и точки заставляете ноту Си звучать целых четыре доли.

Четвертная нота с точкой

Если вы добавляете точку к четвертной ноте, то получаете замечательную смешанную ноту, которая звучит 1 и 1/2 доли. Поскольку такая нота длится полторы доли, чтобы закончить вторую долю, ей обязательно нужна подруга.

I've Been Working on the Railroad (запись 19) — классический пример такого ритма, где за четвертной нотой с точкой следует восьмая нота. Слушайте ее снова и снова, пока не прочувствуете этот момент.

Запись 19

I've Been Working on the Railroad

1 I've been work - ing on the rail - road all the live - long

4 day. I've been work - ing on the rail - road just to pass the time a -

8 way. Can't you hear the whis - tle blow - in'?

11 Rise up so ear - ly in the morn. Can't you hear the cap - tain

14 shout - in' "Di - nah, blow your horn!"

Восьмая нота с точкой

Восьмая нота с точкой по длительности равна полутора восьмым нотам, или трем шестнадцатым нотам. Вы знаете, что четыре шестнадцатых ноты равны одной четвертной ноте (или одной доле). Таким образом, восьмая нота с точкой обычно сопровождается шестнадцатой нотой. Когда такое происходит, хвостик восьмой ноты соединяется с верхним хвостиком шестнадцатой ноты, а нижний хвостик шестнадцатой ноты укорачивается.

Восьмые ноты с точкой можно услышать в разных музыкальных произведениях, но особенно часто в танцевальных мелодиях. Прекрасный образец использования восьмой ноты с точкой — классическая песня Стивена Фостера *Swanee River* (запись 20). Сначала несколько раз прослушайте эту запись, а затем попробуйте сыграть мелодию самостоятельно.

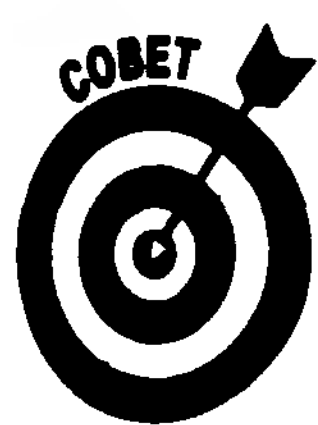
Запись 20

Swanee River

Игра вне ритма

Если вы будете всегда строго придерживаться ритма, музыка может стать скучной. Немного изменив ритм, играя некоторые ноты вне, около или между основными битами, вы дадите песне новую жизнь. В англоязычной литературе такой прием исполнения называется *off-beat*.

Когда вы будете изучать примеры, приведенные в этом разделе, не забывайте отстукивать ногой ритм. Даже если вы будете играть некоторые ноты не одновременно с ударом ноги, ритм вы потерять не должны.

Три основных типа ритмических вариаций — свинг, шаффл и синкопа.

Свинг и шаффл

Я мог бы написать целые тома о достоинствах ритма, который называется *свинг*. Однако я избавлю вас (и заодно своего редактора) от чтения этих книг, потому что лучший способ понять ритм свинга — услышать его.

На рис. 6.10 вы видите четыре такта музыки. Если вы прослушаете запись 21, то услышите, как я два раза играю эти четыре такта. В первый раз я играю все так, как написано в нотах — просто четвертные и восьмые ноты. Во второй раз я играю те же ноты, но в ритме свинга, с особым свинговым чувством.

Рис. 6.10. Можно сыграть просто, а можно в ритме свинга

Вместо простого звучания нот под счет “раз-и, два-и” вы слышите изменчивый ритм: длинный — короткий, длинный — короткий. Записать такой свинговый ритм можно с помощью четвертных-восьмых триолей. (О том, что такое триоли, я рассказывал в главе 5.) Но вместо того, чтобы записывать триоли, композитор в таком случае обычно пишет специальное заглавие над первым тактом: или просто “Swing” или добавляет еще маленький значок, который вы можете видеть на рис. 6.11.

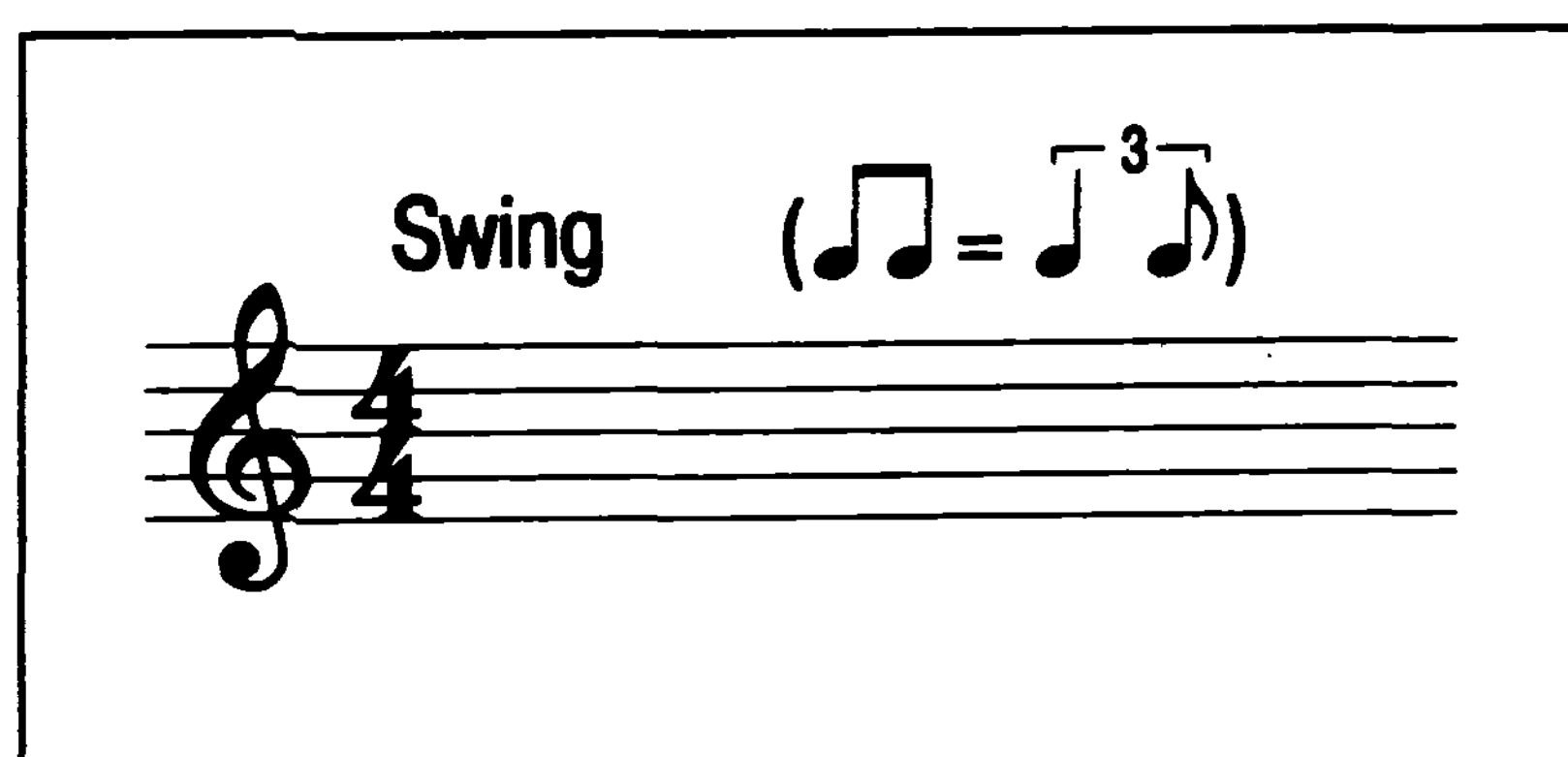

Рис. 6.11. Обозначение ритма свинга

Итак, лучший способ понять ритм свинга — услышать его. Этот классический американский ритм так популярен, что у него есть собственные музыкальные коллективы и даже танцевальные движения. Слышали когда-нибудь группу Cherry Poppin’ Daddies? Они исполняют музыку в ритме свинга.

Хотя музыка в ритме свинга исключительно популярна, некоторые слишком импульсивные рок-звезды сочли ее абсолютно несоответствующей их концепции и не приняли ее, хотя и использовали в своих тяжелых металлических гимнах очень похожий ритм. Поэтому практически такому же ритмическому чувству было дано другое название, только не говорите этим самовлюбленным ребятам, что это один и тот же ритм. Ритм *шаффл* тоже изменчив, как и ритм свинга: длинный — короткий, длинный — короткий, но он чаще ассоциируется с роком и блюзом.

Синкопа

Одна из наиболее распространенных форм игры вне ритма называется *синкопой*. Чтобы понять, что такое синкопа, нужно сначала познакомиться с такими понятиями, как *слабая доля* и *сильная доля*.

Отбивайте ногой ритм и считайте четвертные ноты “раз-и, два-и, три-и, четыре-и”. Каждый раз, когда нога будет опускаться на пол, называйте цифру, поднимая ногу, говорите “и”. В данном примере цифры — сильные доли, а “и” — слабые доли. Понятно?

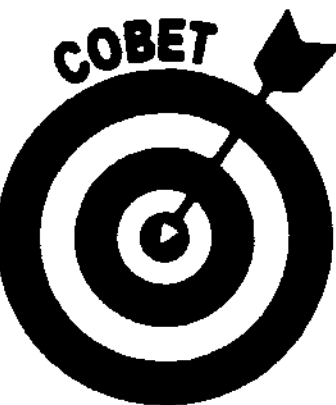
Сильные доли — доли, которые в песне обычно являются акцентированными. Но чудо синкопирования заключается как раз в том, что в произведении акцентируются и некоторые (или даже все) слабые доли. Когда я говорю “акцентируются”, то имею в виду, что их играют несколько тяжелее, громче, чем остальные.

Таким образом можно обработать любую мелодию. Прослушайте, например, запись 22, которую я назвал *The Kitchen Sync*. Первые восемь тактов в ней играют как обычно. Последние восемь тактов — это та же самая мелодия, но с синкопированным ритмом. Отбивайте ногой ритм все шестнадцать тактов и определяйте сильные и слабые доли. Помните, как это делается?

Запись 22

The Kitchen Sync

Мне удалось заинтересовать вас новым ритмом? Подробнее о синкопировании читайте в главе 15, в которой я объясню вам, как можно украсить простую тривиальную мелодию, исполняя ее вне ритма.

Часть III

Сначала одной рукой

Дебют Гарриеты

© RATTENANT

"А ну, поддай! Аллегро виваче! Виваче, тебе говорят!
Мы продаем мороженое, а не гробы!"

В этой части...

Теперь, наконец, я расскажу вам, как играть песни. Настоящие песни! Начнем с правой руки — в главе 7.

Очень важную роль в музыке играют гаммы. Я посвятил им главу 8. В главе 9 мы займемся левой рукой, а потом будем играть обеими руками вместе.

Как сыграть мелодию

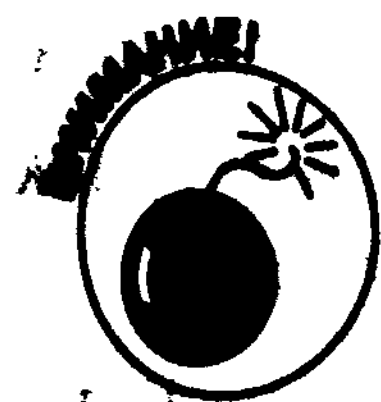
В этой главе...

- Какими пальцами нужно играть
- Положение рук при игре
- Движение рук по клавиатуре

Мелодия совершает в музыке удивительное превращение: беспорядочный набор нот становится песней, которая радует слух, а иногда и тревожит душу. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что без мелодии не бывает настоящей музыки.

Для того чтобы с пониманием прочесть эту главу и научиться играть песни, вам необходимо знать следующее:

- ✓ Названия всех клавиш, как белых, так и черных (см. главу 3).
- ✓ Как располагаются ноты на нотоносцах (см. главу 4).
- ✓ Длительности нот, от целой до шестнадцатой (см. главу 5).
- ✓ Обозначения пауз, лиги и точки (см. главу 6).

Если вы пропустили какую-нибудь из перечисленных выше тем, вам придется вернуться к первым шести главам этой книги. Без этих фундаментальных знаний мы не сможем двигаться дальше.

Пальцы и клавиши

Для того чтобы правильно сыграть мелодию, нужно добиться правильного контакта рук с клавиатурой. Если его не будет, то вам трудно будет достать до нужных нот, и те звуки, которые вам удастся извлечь из инструмента, вряд ли будут напоминать Шопена.

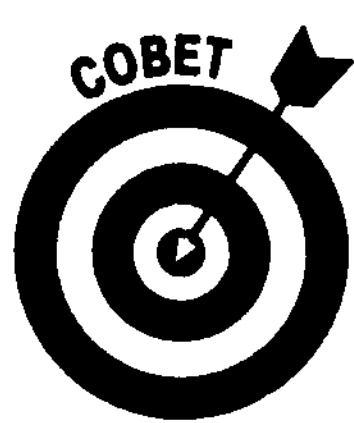
Пронумеруем пальцы числами от 1 до 5, цифрой 1 обозначим большой палец. Во многих главах этой книги я буду называть пальцы по номерам, а руки обозначать аббревиатурами ПР (правая рука) и ЛР (левая рука). Таким образом, говоря ПР1, я буду иметь в виду большой палец правой руки.

На рис. 7.1 ПР2 играет ноту Ре. Обратите внимание на свободную округлую форму кисти и пальцев. Заметьте, что оставшиеся четыре пальца висят в воздухе и готовы сыграть следующую ноту, какой бы она ни была. Но поскольку перед нами всего лишь фотография, эти пальцы так никогда и не коснутся клавиш. (Подробнее о правильном положении тела и рук во время игры на фортепиано читайте в главе 2.)

При правильном положении рук пальцы будут легко и точно нажимать нужные клавиши. А в результате упорных тренировок ваши пальцы смогут двигаться все быстрее и быстрее, и вам уже не придется задумываться о каждом движении.

Рис. 7.1. Так играется одна нота

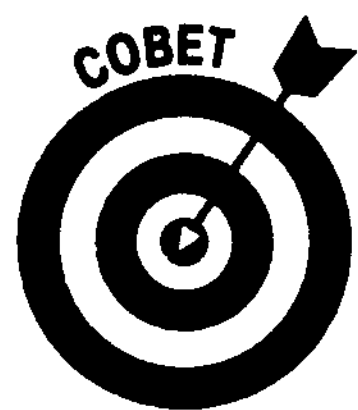
Когда вы играете мелодию, пальцы грациозно двигаются вправо и влево по клавиатуре. Помните, что вы не печатаете письмо и не играете в компьютерную игру, поэтому не нужно сильно бить по клавишам.

Различные позиции

Итак, вы сидите за инструментом, спина прямая, все замерло в ожидании музыки. Куда девать руки? Хороший вопрос. Надо поставить их в правильную позицию.

Позиция — общепринятый термин, применяемый по отношению ко всем музыкальным инструментам. Для каждого инструмента существует несколько позиций — отправных точек для музыканта. Клавишные инструменты не являются исключением.

Позиции очень важны для правильного исполнения музыкальных произведений. Из каждой позиции вы можете легко достать определенные ноты, группы нот, струны и даже другие позиции.

Сядься играть, просмотрите ноты и выделите для себя первую группу нот. Найдя их, решите, какая из следующих двух позиций больше вам в данном случае подходит.

Позиция До

Множество мелодий начинаются со среднего До или нот, расположенных около него, поэтому вам часто придется начинать игру с *позиции До*. Положите большой палец на среднее До, а остальные пальцы на следующие белые клавиши, как показано на рис. 7.2. Таким образом, ПР1 должен находиться на До, ПР5 — на Соль, ну, а остальные пальцы — на клавишах между ними. Если остальные три пальца оказались где-то в другом месте, значит вам удалось сотворить со своими руками нечто фантастическое.

Позицию До правой руки иногда еще называют *первой позицией*. Примите эту позицию и попытайтесь сыграть песню *Frere Jaques*, играя ноты по одной. Чтобы облегчить вам задачу, я выбрал легко узнаваемую мелодию, состоящую только из четвертных нот. Возможно, вы захотите прослушать ее несколько раз (запись 23), прежде чем будете играть сами.

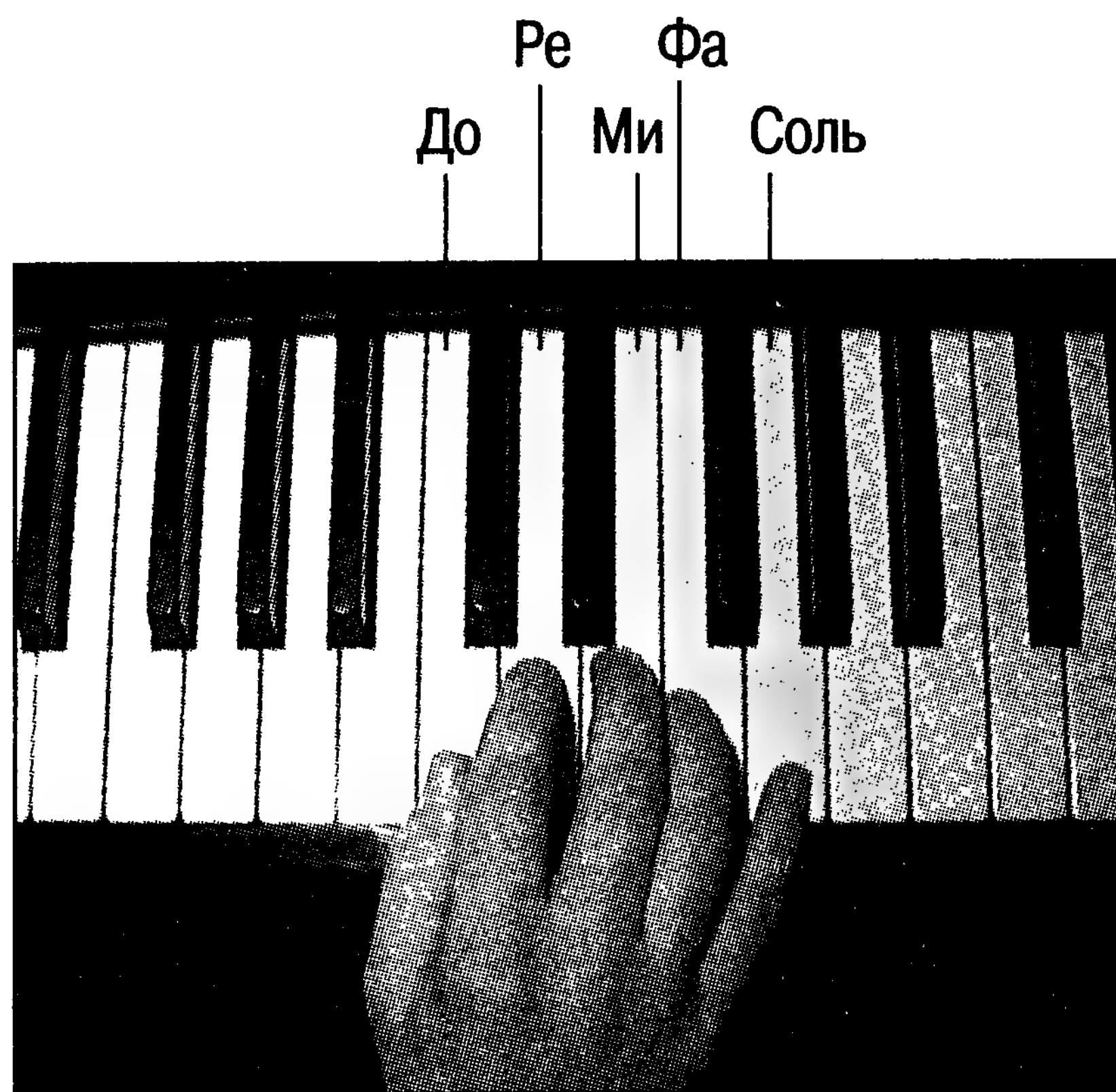

Рис. 7.2. Позиция До

Запись 23

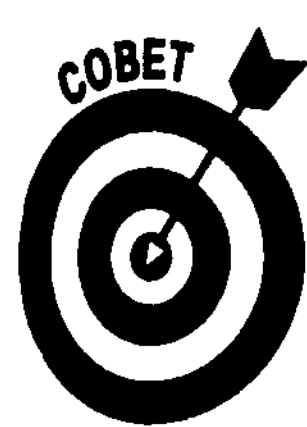
Frere Jacques

1 2 3 1 2 3 1 3 4 5 3 4 5

1 Are you sleep-ing, are you sleep-ing, Broth-er John, Broth-er John?

5 4 3 1 5 4 3 1 5 1 5 1

5 Bells are ring-ing, bells are ring ing: Ding, ding, dong. Ding, ding, dong.

Обязательно обратите внимание на цифры над нотами. Эти цифры называются *аппликатурами*, поскольку сообщают нам, каким пальцем нужно играть каждую ноту. Большинство музыкантов следуют подобным указаниям — это наиболее рациональный вариант использования каждого пальца для игры. Безусловно, такой вундеркинд, как вы, легко придумает другие аппликатуры для этого произведения. Но пока рекомендую вам воспользоваться предложенными в этой главе.

Все оказалось не таким уж страшным, правда? Теперь сыграйте другое произведение, которое тоже начинается с позиции До. Это *Ода к радости* (запись 24), мелодия начинается с ПРЗ, затем доходит до ПР5, а после этого равномерно движется к ПР1. Бетховен, кстати, был пианистом, поэтому нет никаких сомнений в том, что он знал, как правильно расположить пальцы, играя эту мелодию.

Ода к радости

3454321232

1 Ger - man lyr - ics are too hard if you don't speak the lang - uage.

34543212321

5 And old Lud - wig did - n't give us a - ny words in Eng - lish.

2312343123432125

9 So, just con - cen - trate on the notes and don't both - er sing - ing on this song.

34543212321

13 But if you know Ger - man, then by all means have a "gu - ten tag!"

Большой палец перемещается на клавишу Си

Как вы уже, наверное, догадались, не все песни начинаются с одних и тех же пяти нот. Возможно, вам придется вылезти из уютной раковины из пяти клавиш, где, как улитка, жила ваша правая рука, и двигаться вверх или вниз по клавиатуре. Пусть это движение начнет большой палец, так будет удобнее.

Противостоящий остальным пальцам, большой палец отличает нас от других животных. Я знаю, что некоторые спорщики утверждают, что нас отличает речь, искусство или умение расщеплять атом. Ерунда, только противостоящий большой палец! Представьте себе, как сложно было бы застегнуть рубашку, перевернуть страницу или запрячь лошадь, если б он не был противостоящим. Хотел бы я посмотреть, как, например, кенгуру справилась хотя бы с одним из этих заданий.

С клавиши До большой палец может дотянуться до клавиши Си. Играя Си большим пальцем, можете спокойно оставить остальные пальцы на старом месте.

Для того чтобы сыграть песню *Skip to My Lou* (запись 25), в третьем такте просто сдвиньте большой палец и сыграйте им ноты Си.

Запись 25

Skip to My Lou

3 1 3 5 2 1 2 4

1 Skip, skip, skip to my Lou. Skip, skip, skip to my Lou.

3 1 3 5 2 4 3 2 1

5 What do these ly - rics mean? Who the heck is Lou?

Хорошая растяжка, мизинец!

Из позиции До ПР5 (мизинец) может умудриться достать и сыграть ноту Ля. В классической туристической песне *Kum-bah-bah* (запись 26) вы должны быть готовы сыграть Ля, с самого начала сдвинув пальцы со 2 по 5 вправо. Обратите внимание на сдвиг аппликатур над нотами. Вместо того чтобы играть ПР2 ноту Ре, вы в это время играете ПР2 ноту Ми. Перед тем как играть эту песню, прослушайте запись.

Запись 26

Kum-bah-yah

1 2 4 5 4 1 3

1 It's a camp-fire song you should know. Start a

5 4 3 2 1 2

6 fire out - side, and roast marsh - mal - lows. Won't your

4 5 4 3

10 friends be proud when you play "Kum - bah -

2 1 2 1

14 yah" for them ev - 'ry day!

Не понимайте слова “растяжка” и “дотянуться” слишком буквально. Я вовсе не хочу, чтобы вы покалечились. Будет вполне приемлемо, если пальцы с 1 до 4 сдвинутся к ПР5, когда вы будете играть Ля этим пальцем.

Растянем позицию До

Во многих песнях, которые начинаются с позиции До, необходимо сдвигать пальцы или дотягиваться как большим пальцем, так и мизинцем до нужных нот. *Chiapanecas* — одна из таких песен. Постарайтесь сыграть эту латиноамериканскую песню так, как она должна звучать: страстно и энергично. Перед тем как играть, прослушайте запись 27.

Запись 27

Chiapanecas

1 3 5 3 2 1 5 4

1 Watch out! This one's in 3 / 4 me - ter!

1 3 5 3 1 2 5 4

5 That means you play three beats each mea - sure.

1 3 5 3 2 1 5 4

9 If you for - get and you count to 4,

1 3 5 3 1 2 5 1

13 you might con - fuse your - self e - ven more!

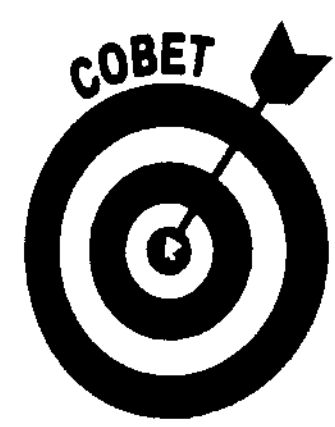
Никогда не забывайте перед игрой определить размер такта. Вы же не хотите считать “раз, два, три, четыре”, играя песню, написанную в размере 3/4. Кстати, *Chiapanecas* написана именно в размере 3/4.

Позиция Соль

Сейчас я объясню вам, что такое *позиция Соль*. Положите руку на клавиатуру так, чтобы ПР1 оказался на клавише Соль (там, где в позиции До был палец ПР5). Эта позиция показана на рис. 7.3. Обратите внимание, что ПР5 сейчас находится на клавише Ре.

Рис. 7.3. Позиция Соль

Как и в позиции До, вы можете большим пальцем и мизинцем дотянуться до других клавиш. В данном случае (в позиции Соль) большим пальцем можно дотянуться до Ми, а мизинцем — до Фа.

Познакомьтесь с позицией Соль на примере песни *This Old Man*. Внимательно посмотрите на аппликатуры и правильно сдвигайте пальцы. Эта песня записана на прилагаемом к книге компакт-диске (запись 28).

Запись 28

This Old Man

4 2 4 2 4 5 4 3 2 1 2 3 2 3

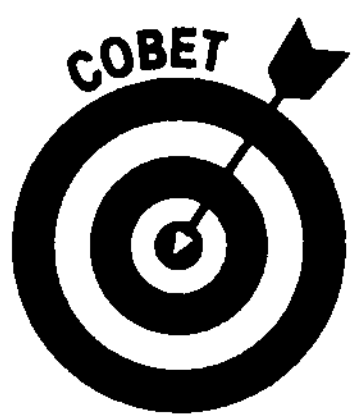
1 This old man, he played "one," he played knick-knack on my thumb, so I

4 1 2 3 4 5 2 4 3 2 1

5 slapped him on his knuck-les real-ly hard. Now he keeps his dis-tance far.

Переход от одной позиции к другой

Если вы знаете две позиции — это просто прекрасно, но ведь в каждой позиции вы захватываете только пять или шесть нот. Я догадываюсь, что сейчас вы подумали: “Как же я сыграю сложное музыкальное произведение с помощью всего лишь шести нот?” Отложим произведения, требующие виртуозного мастерства, на более позднее время.

Переход во время игры от одной позиции к другой позволит сыграть гораздо больше нот. Однако переход от одной позиции к другой в середине песни требует определенной практики. Попробуйте просто передвигать руку вправо и влево по клавиатуре, когда музыка вам это позволяет.

Например, в мелодии, показанной на рис. 7.4, вы играете первые два такта в позиции До. Во время паузы длиной в две доли во втором такте можно переместить руку в позицию Соль. Теперь вы готовы сыграть Си в третьем такте с помощью ПРЗ. Здорово!

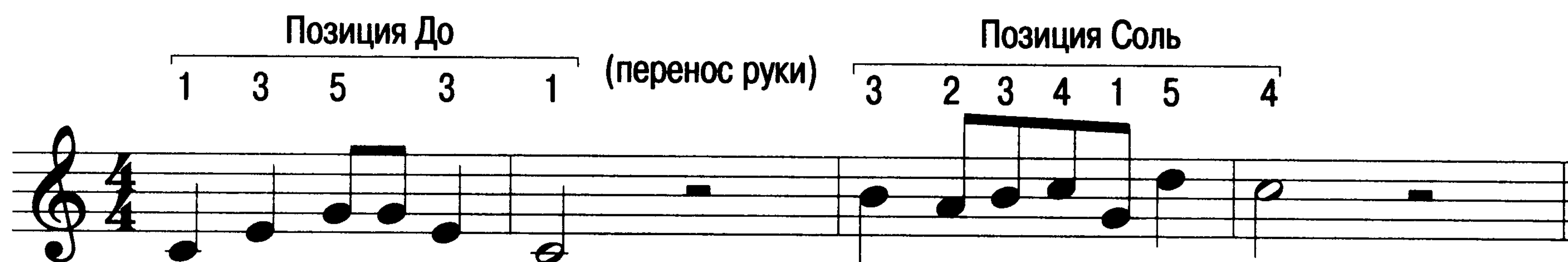

Рис. 7.4. Переход от одной позиции к другой

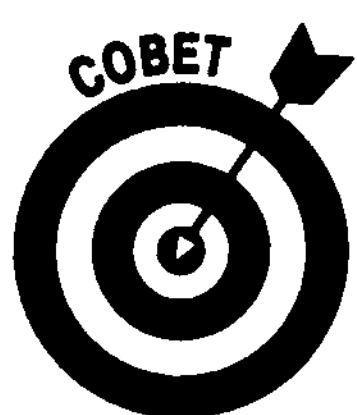
Скрестите пальцы, это должно сработать

Если в песне есть паузы, то перейти от одной позиции к другой не так уж сложно, гораздо хуже обстоят дела, когда мелодия должна звучать непрерывно. Что же предпринять в таком случае? Лучше всего совершить маневр, называемый *скрещиванием пальцев*.

Зачем скрещивать пальцы, если можно просто сдвинуть руку? В позиции До большой палец *может* дотянуться до клавиши Си. Но не всегда. Например, вам нужно сыграть Си, а после нее тут же — среднее До. Если вы попытаетесь сделать все это большим пальцем, звук получится разорванным. Вместо этого скрестите ПР2 и большой палец и сыграйте Си указательным пальцем (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Скрестим пальцы, чтобы сыграть больше нот

Скрещивая пальцы, можно смотреть на клавиши, но скоро вам не понадобится это делать. Тут нужна практика. Однако в любом случае следите, чтобы форма кисти была правильной.

В маленьком шедевре Баха *Менуэт* (запись 29) нужно скрещивать большой палец и ПР2. В тактах 3 и 11 нужно быстро поменять позицию, а в тактах 7 и 15 — скрестить пальцы, чтобы сыграть Си.

Запись 29

Менуэт

The musical score for the Minuet by J.S. Bach is presented in four staves. Each staff includes fingerings (numbers 1-5) and technical instructions in Russian:

- Staff 1: Starts with a treble clef and a 3/4 time signature. The first measure is marked with a '1'. The instruction 'Перенести' (Move) is written above the staff, with a bracket indicating a finger change from 5 to 1.
- Staff 2: The instruction 'Скрестить' (Cross) is written above the staff, with a bracket indicating a finger change from 4 to 3.
- Staff 3: The instruction 'Перенести' (Move) is written above the staff, with a bracket indicating a finger change from 5 to 1.
- Staff 4: The instruction 'Скрестить' (Cross) is written above the staff, with a bracket indicating a finger change from 4 to 3.

Переход в новую позицию с помощью скрещивания пальцев

Иногда скрещивание пальцев помогает переместить руку в другую позицию. Например, вы можете начать играть в позиции До и сыграть в ней ноты До, Ре и Ми, затем, скрестив большой палец с указательным и средним (так, чтобы он оказался под ними), сыграть им ноту Фа. Сыграв часть мелодии в новой позиции, в конце вы возвращаетесь в позицию До с помощью скрещивания пальцев (рис. 7.6).

The musical score illustrates the transition from one position to another using finger crossing. It shows a sequence of notes with fingerings and brackets indicating the transition:

- The first bracket is labeled 'Перенос' (Transfer) and shows a finger change from 1 to 2.
- The second bracket is labeled 'Перенос' (Transfer) and shows a finger change from 3 to 1.
- The third bracket is labeled 'Перенос' (Transfer) and shows a finger change from 4 to 3.
- The fourth bracket is labeled 'Перенос' (Transfer) and shows a finger change from 5 to 4.
- The fifth bracket is labeled 'Перенос' (Transfer) and shows a finger change from 3 to 2.
- The sixth bracket is labeled 'Перенос' (Transfer) and shows a finger change from 1 to 3.
- The seventh bracket is labeled 'Перенос' (Transfer) and shows a finger change from 2 to 1.

Below the staff, three brackets indicate the positions: 'Позиция До' (C position), 'Новая позиция' (New position), and 'Позиция До' (C position).

Рис. 7.6. Переход от одной позиции к другой с помощью скрещивания пальцев

Не пытайтесь заставить кисти, запястья и пальцы сделать нечто невозможное. Я не хочу, чтобы вы порвали связки. Когда вы при помощи скрещивания пальцев меняете позицию, сдвигайте кисть и всю руку в новую позицию уже после того, как скрестите пальцы.

Песня *Row, Row, Row, Your Boat* (запись 30) дает вам еще одну (более музыкальную) возможность попробовать таким образом менять позицию. Вы начинаете с позиции До (от среднего До до среднего Соль), но приближаясь к четвертому такту, подводите большой палец под ПРЗ и играете Соль указательным пальцем. Затем играете пятый такт в позиции близкой к До. К шестому такту ваша рука естественным образом снова сдвигается в позицию До и остается в ней до конца песни.

Запись 30

Row, Row, Row Your Boat

1

23

2312

Скрестить

1Row, row, row your boat, gent - ly down the stream.

5321

54321

5Mer - ri - ly, mer - ri - ly, mer - ri - ly, mer - ri - ly, life is but a dream.

Гаммы

В этой главе...

- Что такое гамма
- Построение всех видов гамм
- Импровизация с помощью гамм

П

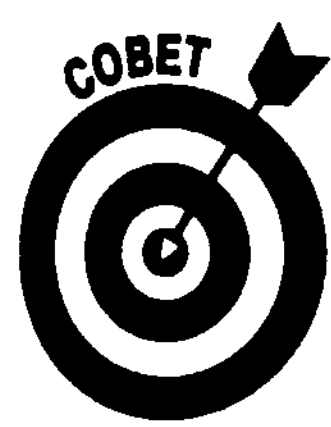
риходило ли вам слышать от друзей, которые занимаются музыкой, такие высказывания:

- ✓ “Гаммы — это такая скука!”
- ✓ “Гаммы так сложно играть!”
- ✓ “Никогда не играю гаммы!”

Все эти утверждения — сплошная ложь! Из каких-то личных соображений ваши приятели не хотят, чтобы вы узнали правду: играть гаммы легко и приятно, и все музыканты играют гаммы.

С помощью гамм вы можете творить на фортепиано замечательные вещи — например, играть песни целиком. Должен признать, что не все гаммы являются песнями. Однако все песни созданы из гамм, иногда из целых, а иногда из нескольких нот гаммы. Помните песенку “До-ре-ми” из знаменитого фильма *Звуки музыки*? Это песня о гаммах, и детям она очень нравится!

В этой главе я докажу вам, что гаммы действительно достойны вашего внимания. Кроме того, что с помощью гамм можно научиться распознавать ноты в мелодии песни, гаммы — отличный способ тренировки пальцев. А потом, чем больше гамм вы знаете, тем легче вам играть на фортепиано.

Вы наверняка тысячу раз слышали об этом раньше, но я еще раз повторю: чтобы достичь совершенства, нужно много тренироваться. Это правда. Дальше в этой главе я покажу вам несколько разных типов гамм. Играйте каждую из них от пяти до десяти раз в день, и тогда ваши пальцы станут сильными и гибкими. Баскетболисты, например, сотни раз бросают мяч в корзину перед ответственным матчем — не годится выходить на площадку без надлежащей тренировки.

Построение гаммы шаг за шагом

Музыкальная гамма — это расположенные в определенном порядке ноты. Только и всего. Для большинства гамм характерны следующие признаки:

- ✓ Они состоят из восьми нот.
- ✓ Первая и последняя нота называются одинаково.
- ✓ Они состоят из находящихся по соседству (или очень близко друг от друга) нот, которые играют одну за другой.

Каждая гамма имеет собственное имя. Например, *До-мажор*. Имя гамме дают, учитывая два обстоятельства:

- ✓ Какая нота является первой нотой гаммы (*тоникой*).
- ✓ Чередования интервалов, используемые для создания этой гаммы, т.е. тоновый рисунок.

“Что такое тоновый рисунок?” — спросите вы. Сначала нужно выяснить, что такое *тон*. Музыка создается обычно из интервалов двух типов: *полутонов* и *целых тонов*. Эти интервалы являются кирпичиками, из которых строятся гаммы.

Посмотрите на клавиатуру, изображенную на рис. 8.1. Обратите внимание, что некоторые белые клавиши расположены непосредственно одна за другой, а некоторые разделены черной клавишей. Такой раскладкой клавиатуры определяются следующие моменты:

- ✓ Две соседние клавиши (черные или белые) находятся на расстоянии одного полутона друг от друга.
- ✓ Две клавиши, разделенные третьей, находятся на расстоянии целого тона друг от друга.
- ✓ Два полутона равны одному тону.

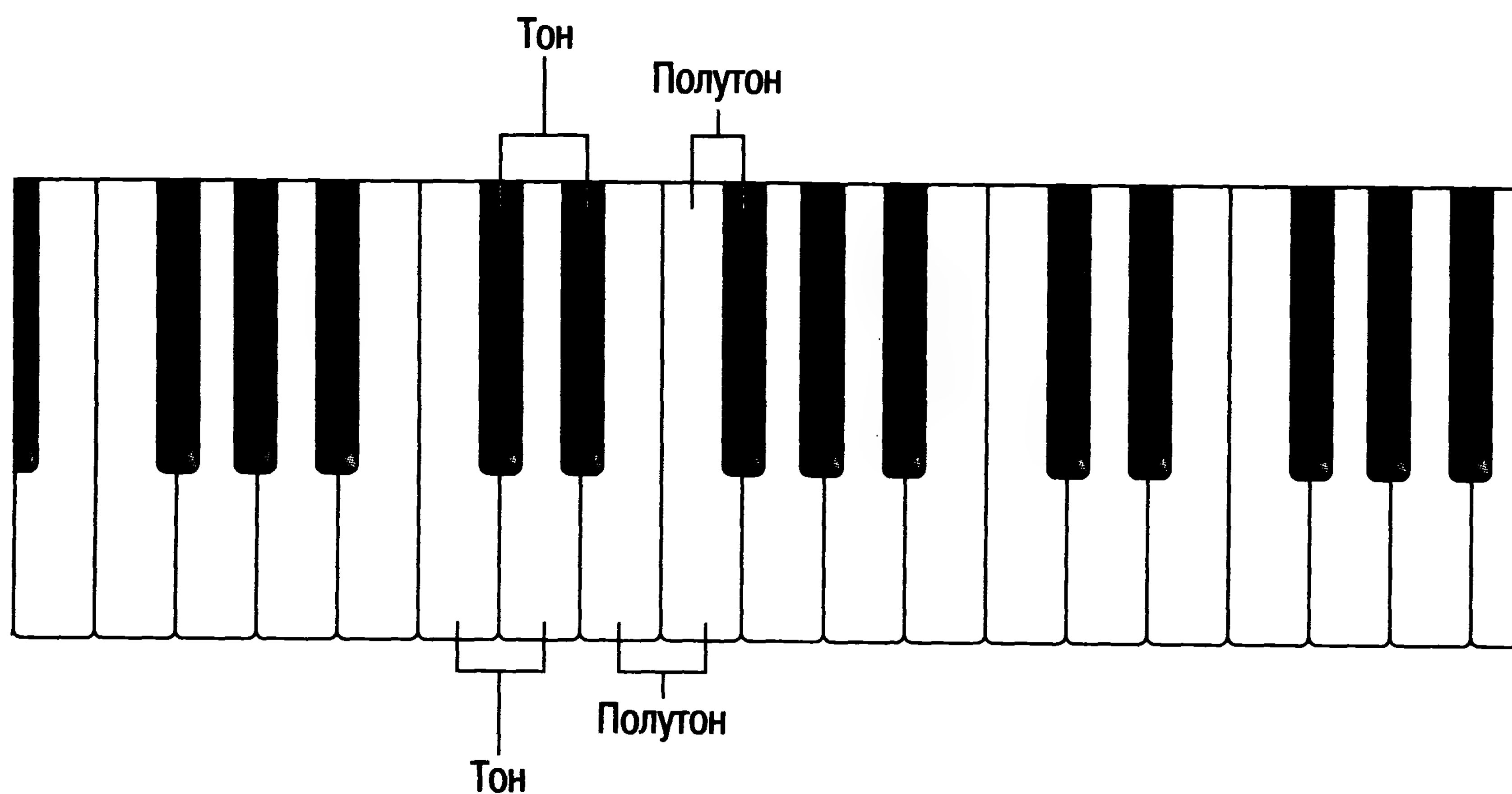
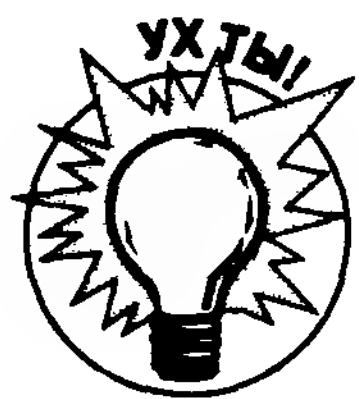

Рис. 8.1. Тоны и полутоны

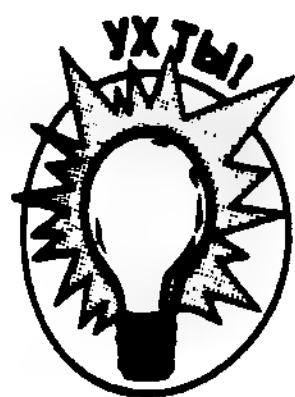

В главе 3 я объяснял, что для названия черных клавиш используются слова *диез* и *бемоль*. Полутоны помогают дать диезу и бемолю точное определение. Например, найдите на клавиатуре любую клавишу *Ре*. Сдвиньтесь на полтона выше (вправо) и нажмите черную клавишу — клавишу *Ре-диез*. Теперь сдвиньтесь на полтона ниже *Ре*, это будет *Ре-бемоль*.

Когда вы поймете, что такое тоны и полутоны, то сможете построить любую гамму, начинающуюся с любой ноты, просто выстраивая правильное сочетание тонов и полутонов. Именно эти сочетания интервалов, которые мы подробнее рассмотрим в следующем разделе, придают гаммам (а в результате и песням) разнообразное звучание.

Минор и мажор

Два самых распространенных в западной музыке типа гамм — *мажорные гаммы* и *минорные гаммы*. Можно построить мажорную и минорную гамму, начиная с любой ноты. Разница между ними состоит в сочетании тонов и полутонов, которое используется для их построения. (Если вы забыли, что такое тон и полутон, еще раз прочтите предыдущий раздел.)

Вообще говоря, мажорные гаммы звучат весело, а минорные — грустно. Просто в давние времена, когда гаммам только придумывали названия, более информативно звучали названия “мажорная гамма” и “минорная гамма”, а не “веселая гамма” и “грустная гамма”.

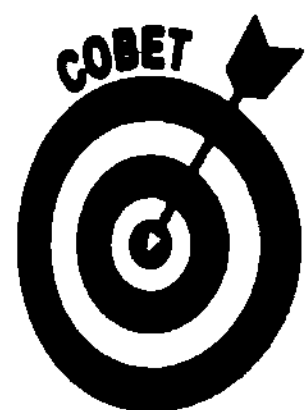
Мажорные гаммы

Все мажорные гаммы строятся одинаковым образом. Не верьте тому, кто скажет, что придумал новую улучшенную мажорную гамму. Это просто невозможно.

Сочетание интервалов всех мажорных гамм одинаково:

Тон – Тон – Полутон – Тон – Тон – Тон – Полутон

Например, можно построить гамму До-мажор. Для этого нужно начать с ноты До, а затем строго следовать тоновому рисунку. На рис. 8.2 показана гамма До-мажор. Обратите внимание, что гамма До-мажор играется только на белых клавишах.

Чтобы сыграть гамму, которая, как вы уже знаете, состоит из восьми нот, вам придется перекрещивать пальцы. (О том, как правильно это делать, читайте в главе 7.) На рис. 8.2 показано, когда нужно будет перекрестить пальцы.

Рис. 8.2. Гамма До-мажор

Играя гамму в обратном порядке, с самой высокой ноты до самой низкой (с последней до первой), важно понимать, что и порядок чередования интервалов меняется точно на противоположный. Не нужно задумываться об этом слишком глубоко, просто запомните прямой порядок клавиш, а затем нажимайте их в обратном порядке.

Теперь сыграем что-нибудь другое: начинайте с ноты Соль и снова применяйте порядок интервалов, характерный для мажорной гаммы. Когда вы дойдете до шестой ноты, то увидите, что, сдвинувшись на целый тон от Ми, вы попали на черную клавишу — Фа-диез. А я никогда и не говорил, что *все* мажорные гаммы играют только на белых клавишах. На рис. 8.3 изображена гамма Соль-мажор во всем своем великолепии.

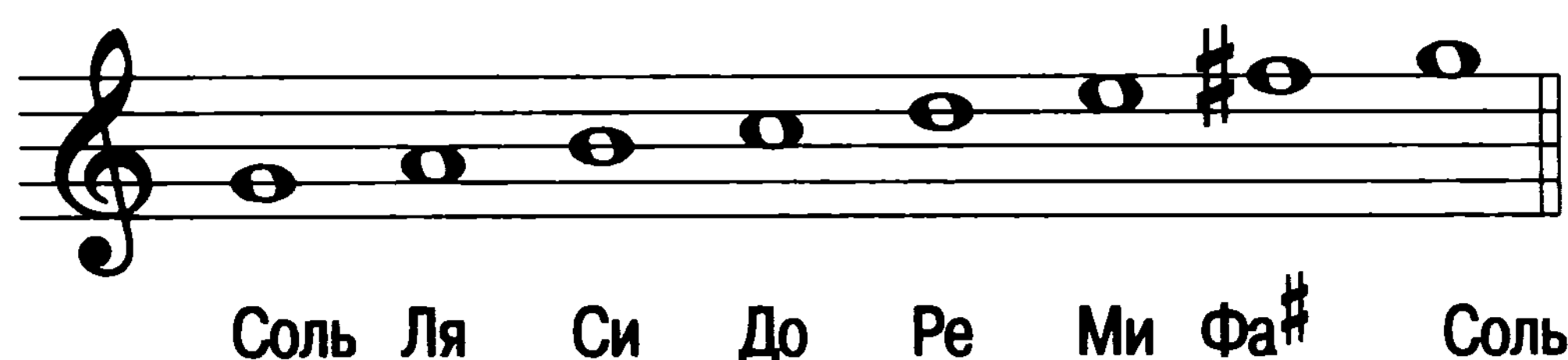

Рис. 8.3. В гамме Соль-мажор задействован один диез

Первая нота и сочетание интервалов определяют, какие диезы и бемоли (черные клавиши) будут использованы в гамме. В гамме Соль-мажор используется один диез. А есть ли мажорные гаммы, в которых используется бемоль? Начните с клавиши Фа и двигайтесь дальше согласно порядку интервалов (рис. 8.4) и вы самостоятельно постройте гамму Фа-мажор.

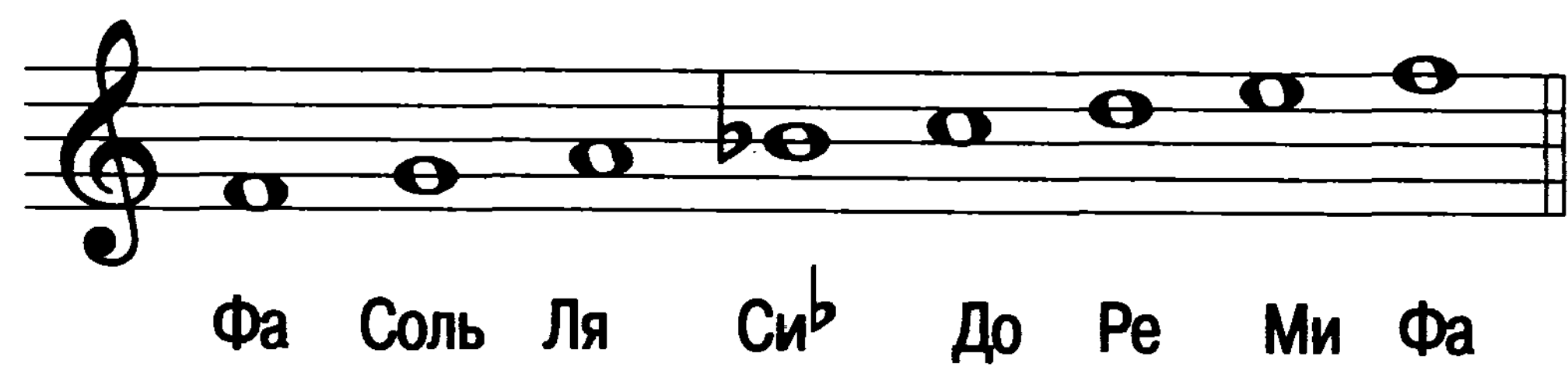

Рис. 8.4. В гамме Фа-мажор используется Си-бемоль

А как узнать, что это — Си-бемоль или Ля-диез? Отличный вопрос. Ответ на него вы найдете в гамме — все ноты располагаются в порядке очереди. Поскольку третья нота в гамме — нота Ля, можно было, испытывая к ней особую благосклонность, назвать следующую ноту Ля-диез, но тогда в гамме будет две ноты Ля и ни одной Си. Поэтому из соображений справедливости эту ноту называют Си-бемоль, и она на полтона выше, чем Ля.

Чтобы получить полное представление о мажорных гаммах, послушайте, как гамма звучит в песне. В песне *Danny Boy* задействованы все ноты из гаммы Фа-мажор, даже Си-бемоль.

Запись 31

Danny Boy

1 2 3 4 1 2 5 4 2 1 3 1

1

Oh, Dan - ny Boy , the keys, the keys are call - ing:

1 2 3 4 5 4 2 1 2 1

5

"Come play a song. Don' t let us col - lect dust."

1 2 3 4 1 2 5 4 2 1 3 1

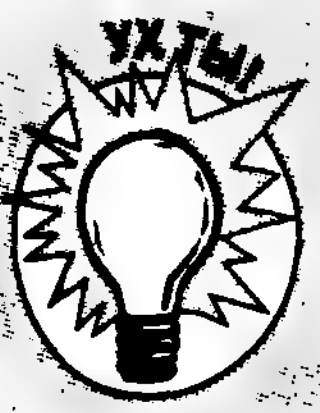
9

So you sit down and play a song like "Dan - ny Boy ,"

1 2 3 4 5 4 3 2 3 2

13

It' s not too hard, but prac - tice is a must.

Превратим скучные гаммы в прекрасные песни

Можно сыграть ноты, из которых состоит гамма До-мажор, в другом порядке, но тогда вместо гаммы вы получите мелодию. К примеру, если вы будете прыгать и играть До – Соль – Фа – Ми – Ля – Си – Ре – До, ноты не будут больше звучать как гамма — они станут мелодией. А вы, соответственно, — композитором.

Разные гаммы — разные песни. Попробуйте сыграть маленький шедевр Баха *Jesu, Joy of Man's Desiring* (запись 32), который написан на основе гаммы Соль-мажор (и множества триолей, о которых можно прочитать в главе 5). В произведении использованы все ноты из гаммы Соль-мажор. Да-да, даже Фа-диез.

Запись 32

Jesu, Joy of Man's Desiring

3 1 2 3 5 4 3 5 4 2 5 4 5 3 2 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 3 1

2 1 3 1 2 3 4 3 2 3 1 2 3 5 4 3 5 4 2 5 4 5 3 2 1 2 3

1 4 3 2 1 3 1 3 2 3

Минорные гаммы

Некоторые люди считают, что мажорные гаммы звучат весело, а минорные — грустно. В таком случае приготовьте носовой платок: весь этот раздел посвящен “грустным” минорным гаммам.

Должен сразу сообщить вам: минорные гаммы не меньше по размеру (и ничуть не менее важны), чем мажорные. Просто им дали такое несправедливое имя.

Как и мажорные гаммы, минорные состоят из восьми нот, первая и последняя из которых носят одно и то же имя. А вот порядок интервалов в них различается. Сочетание тонов и полутонов в минорной гамме таково:

Тон – Полутон – Тон – Тон – Полутон – Тон – Тон

Возможно, оно и похоже на сочетание интервалов мажорной гаммы, но на самом деле тоны и полутоны расположены здесь в другом порядке. Лучший способ почувствовать это звуковое различие — сыграть и прослушать мажорную и минорную гамму одну за другой. На рис. 8.5 записана гамма До-мажор, и сразу за ней — гамма До-минор.

Рис. 8.5. Гамма До-мажор и гамма До-минор

Чувствуете разницу? На рис. 8.6 записана песня “Joy to the World”. В первой части песни используется гамма До-мажор, вторая часть основана на гамме До-минор. Обратите внимание на разницу в их звучании.

Рис. 8.6. Веселая и грустная мелодия

В минорных гаммах тоже могут использоваться диезы и бемоли. Начните с ноты Ля и примените минорный тоновый рисунок, в результате вы получите гамму, которая играется на одних только белых клавишах. Но попробуйте начать гамму с Ми, и у вас появятся диезы. А в гамме Соль-минор используются бемоли (рис. 8.7).

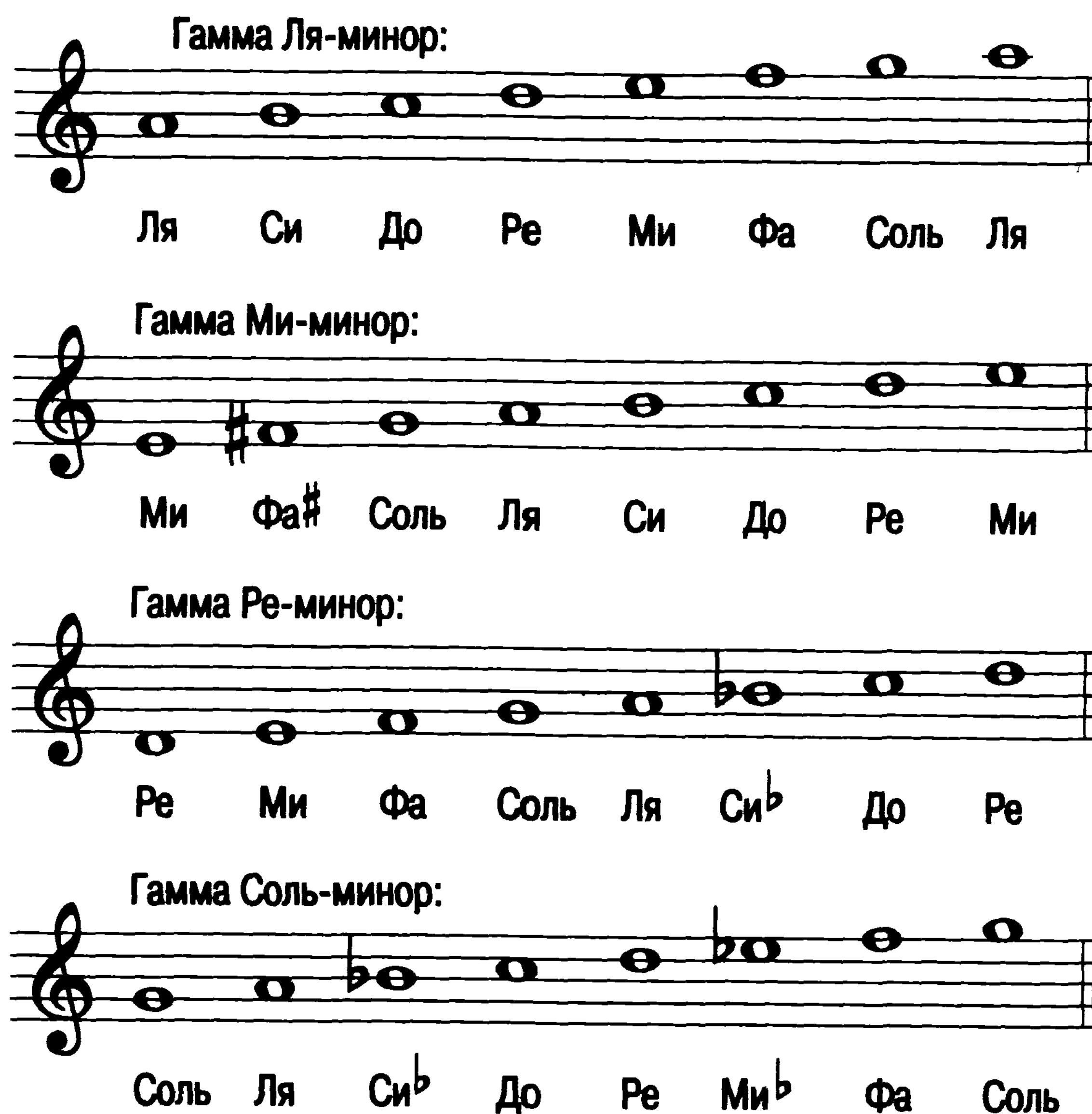

Рис. 8.7. Минорные гаммы

Из нот, составляющих минорные гаммы, тоже получаются великолепные запоминающиеся мелодии. Песня *Дом восходящего солнца* построена на основе гаммы Ми-минор. Прослушайте ее (запись 33) и попробуйте сыграть. Теперь вы знаете, как звучит минорная мелодия.

Запись 33

Дом восходящего солнца

5 1 2 3 4 5 2 1 2

1 There is a house in New Or - leans, they

5 2 4 1 2

6 call the Ris - ing Sun. _____ It's

5 1 3 4 5 2 1 5

10 been the ru - in of man - y a young girl, and

1 3 2 1

14 boy I know I am one. _____

Отступление от правил

На самом деле, композитор не обязан использовать в своей мелодии все ноты из какой-либо гаммы. Гамма для композитора — меню, из которого можно выбирать ноты. Песня *The Farmer in the Dell*, например, основывается на гамме Фамажор, но в ней используются не все ноты этой гаммы — нет ноты Си-бемоль. Прослушайте запись 34 и сыграйте песню на фортепиано.

Композитор может не только не воспользоваться какими-то нотами гаммы, он может также воспользоваться нотами, которых в этой гамме нет. Я ведь уже говорил вам, что в музыке нет строгих правил. Сыграйте песню *Greensleeves* (запись 35) и вы поймете, о чем я говорю. Эта песня построена на гамме Ля-минор, но нот Соль-диез и Фа-диез в этой гамме нет, а в песне они есть.

The Farmer in the Dell

1 2 3 4

1 The far - mer in the dell, the far - mer in the dell,

4 5 4 2 1 2 3 2 1

6 heigh - ho the der - ry - o, the far - mer in the dell.

4 5 4 2 1 2 3 2 1

10 What is a der - ry - o? Who cares, just play it well.

Другие гаммы

Мажорные и минорные гаммы, без всякого сомнения, являются самыми популярными, но это не единственные гаммы, которые существуют в музыке. Не бойтесь, поэкспериментируйте немного с порядком чередования интервалов в мажорной и минорной гамме. Замените где-нибудь тон полутон (и наоборот) и послушайте, что получится.

А получится, что вы создадите новую гамму: ни мажорную, ни минорную. Некоторые из этих гамм будут звучать прекрасно, другие — просто отвратительно, а третьи — очень экзотично. Создавать новые гаммы не только разрешается, а даже рекомендуется. Свежие новые гаммы дают жизнь свежим новым мелодиям и созвучиям.

Люди экспериментируют с соотношением интервалов со времен появления музыки. И хотя большинство экспериментальных гамм не завоевало такой популярности, как мажорная и минорная, в некоторых музыкальных стилях эти изобретения используются в качестве основы мелодий.

Гармонические минорные гаммы

Гармонические минорные гаммы отличаются от обычных (правильнее говорить *натуральных*) минорных гамм только одним полутон, но благодаря этому незначительному отличию гамма звучит иначе. Для того чтобы сыграть гармоническую минорную гамму, сделайте следующее:

- 1. Начните играть натуральную минорную гамму.
 - 2. Когда дойдете до седьмой ноты, повысьте ее на полтона.
- Я надеюсь, что ваши пальцы справятся с этой задачей.

Если вы все сделаете правильно, то получите такой порядок интервалов:
Тон – Полутон – Тон – Тон – Полутон – Полтора тона – Полутон

Greensleeves

The musical score for 'Greensleeves' is written in 3/4 time and consists of 30 measures. The melody is presented in a single staff with treble clef and a key signature of one sharp (F#). Fingerings are indicated by numbers 1-5 above the notes. Measure numbers 1, 6, 11, 15, 20, 25, and 30 are placed at the beginning of their respective staves.

Measure 1: 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3

Measure 6: 4 2 2 1 2 4 2 1 1 2 3

Measure 11: 4 5 4 3 2 1 3 4 5 4 3

Measure 15: 2 1 2 3 5 4 3

Measure 20: 2 1 2 3 4 5 3 2 3 4 2

Measure 25: 1 5 4 3 2 1 2 3 4

Measure 30: 5 4 3 2 1 2 3

Сыграйте и сравните натуральную минорную гамму и следующую за ней гармоническую минорную гамму (см. рис. 8.8.). Звучит довольно оригинально, правда? Вы столкнетесь с этой гаммой во многих классических музыкальных произведениях для фортепиано (в каких именно, я расскажу в главе 15).

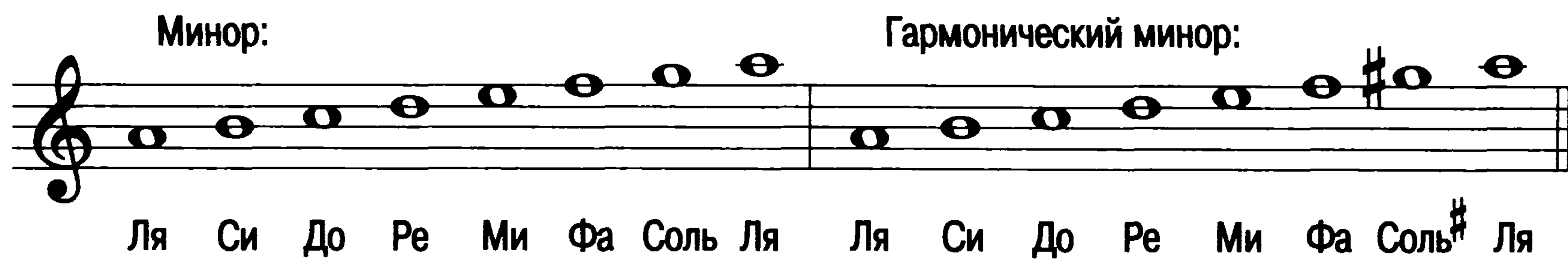

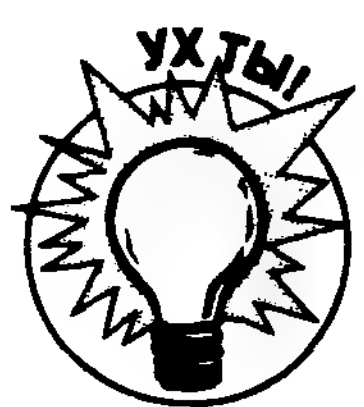
Рис. 8.8. Гамма Ля-минор и гармоническая гамма Ля-минор

Мелодические минорные гаммы

Другая разновидность минорной гаммы — *мелодическая минорная гамма*, известная также как *джазовая минорная гамма* (она встречается в большинстве джазовых музыкальных произведений). Конечно, еще задолго до появления джазовой музыки, композиторы, например, Бах и Моцарт, использовали эту гамму в качестве основы своих произведений.

И в джазе, и в классической музыке (да и в других стилях тоже) порядок интервалов в мелодической минорной гамме таков:

Тон – Полутон – Тон – Тон – Тон – Тон – Полутон

Я люблю называть эту гамму *непостоянной гаммой*, т.к. она никак не может решить, как ей звучать — мажорно или минорно. Еще раз посмотрите на порядок интервалов в ней. Обратите внимание, что первые четыре интервала в ней такие же, как в минорной гамме, а последние — как в мажорной. Ну, как бы мы ее ни называли, на рис. 8.9 показано, как ее нужно играть.

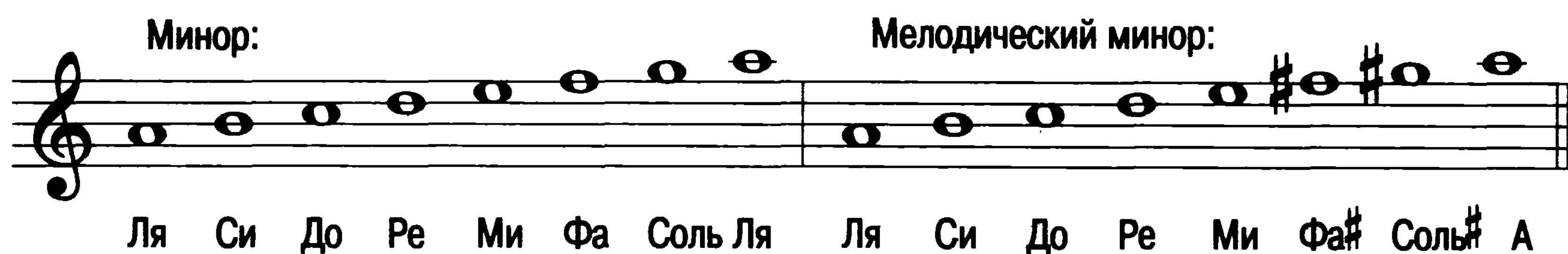

Рис. 8.9. Примите решение — веселиться или грустить

Блюзовая гамма

Мне, например, очень нравится *блюзовая гамма*. Вы можете услышать ее в музыке в стиле рок, кантри, джаз и, конечно, блюз.

Эта гамма — настоящий бунтарь, полностью презирающий всякие правила. Конечно, в музыке нет строгих правил, но эта гамма все равно умудряется проявить свой мятежный дух:

- ✓ Она начинается с интервала в полтора тона.
- ✓ Она состоит только из семи нот.
- ✓ Ей очень нравится нота Фа, в гамме есть и просто Фа, и Фа-диез.

Тоновый рисунок блюзовой гаммы таков:

Полтора тона – Тон – Полутон – Полутон – Полтора тона – Тон

Чтобы понять, что это такое, сыграйте гамму, записанную на рис. 8.10.

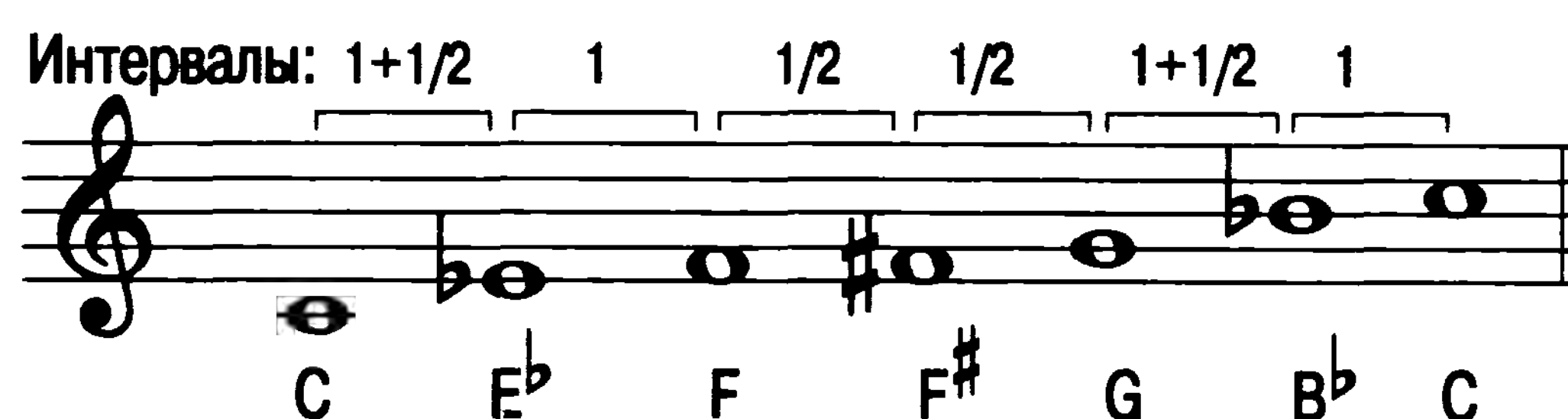

Рис. 8.10. Блюзовая гамма

Вы видели когда-нибудь еще гамму с двумя полутонами подряд? А гамму, в которой используется и Фа, и Фа-диез? Если и видели, то точно уж не в этой книге. Но, немного потренировавшись, вы будете играть блюзовую гамму легко и просто. Вы сможете использовать ее при исполнении небольших ритмических фигур и мелодий (см. рис. 8.11).

Рис. 8.11. Использование блюзовой гаммы в спокойной мелодии

Можете использовать гаммы так, как вам больше нравится

Ну хорошо, гаммы очень важны, они делают вас счастливым, богатым и так далее, и так далее. Но как вы можете использовать гаммы сейчас — *прямо сейчас*?

А чего вы ждете? Моего указания отойти от всяких правил и пуститься в увлекательное путешествие по таинственному миру тоновых рисунков? Придумывайте свои собственные гаммы с оригинальными тоновыми рисунками. Импровизируйте! (В главе 9 я научу вас играть и левой рукой.) Можете исписать сотнями новых гамм все обои в комнате. Короче говоря, делайте с гаммами все, что вам угодно.

Главное, чтобы гаммы помогали вам и радовали вас. Неважно, для чего они вам нужны: для тренировки пальцев, для достижения более совершенного исполнения и просто для того, чтобы поразить ваших друзей, — придумывайте и играйте их.

Не забудьте о левой руке!

В этой главе...

- Работа левой рукой
- Ноты, живущие на басовом нотоносце
- Правой рукой играем мелодию, левой аккомпанируем

Хотите узнать профессиональную тайну? Многие пианисты, играющие в оркестре, никогда не пользуются левой рукой. Вы, конечно, думаете, что левая рука тоже играет, поскольку она движется вправо и влево по клавиатуре, а вы слышите басовые линии и аккорды. Но на самом деле все совсем не так. Басовые ноты играет бас-гитарист или контрабасист, а аккорды берет гитарист. Кстати, о бас-гитаре и о технике игры на ней вы можете почитать в книге *Бас-гитара для “чайников”*.

Играть левой рукой или обеими руками одновременно значительно сложнее, чем только правой рукой. Но если вы хотите стать хорошим пианистом, вам придется этому научиться. В этой главе я расскажу вам, как научиться согласованно играть обеими руками. Сэкономьте для вашего оркестра немного денег: увольте бас-гитариста.

В этом разделе я, как и раньше, буду называть пальцы по номерам (от 1 до 5), а руки — ПР (правая рука) и ЛР (левая рука). Не знаю, много ли места сэкономят эти аббревиатуры, но думаю, что редакторы в любом случае будут довольны.

Исследование западной части клавиатуры

Если считать среднее До серединой клавиатуры, можно назвать клавиши, лежащие справа от среднего До, восточной частью клавиатуры, а слева от среднего До — западной частью. (О том, как найти среднее До, читайте в главе 4.) Сейчас мы отправимся на запад.

Для того чтобы начать изучение левой части клавиатуры, нужно познакомиться с басовым ключом. В главе 4 я рассказывал о всеми забытом басовом нотоносце и его линейках. Но лучший способ в нем разобраться — сесть за фортепиано и начать играть. Скоро вы без труда с первого взгляда будете узнавать каждую его линейку.

Правильная позиция

В главе 7 я показал вам две позиции для правой руки: *позицию До* и *позицию Соль*. Эти же позиции должна занимать и левая рука, но на этот раз на клавише До (ближайшей с левой стороны к среднему До клавише До) находится ЛР5 (мизинец левой руки). В позиции Соль ЛР5 сдвигается к клавише Соль (нижней линии нотоносца). На рис. 9.1 показано правильное расположение пальцев в позиции До.

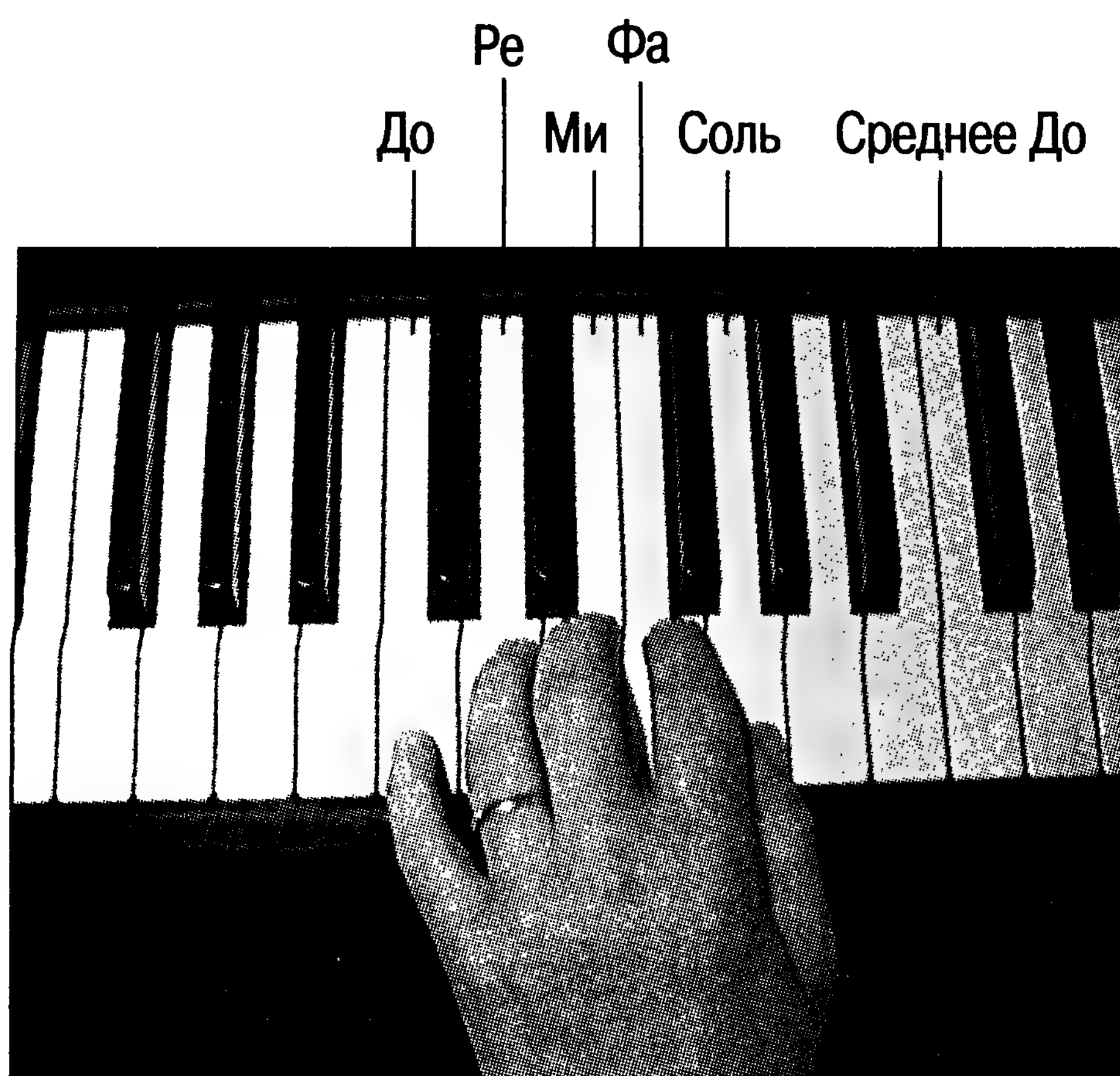
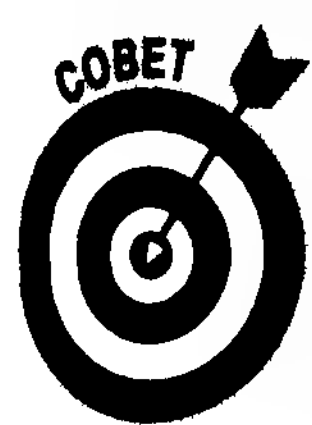

Рис. 9.1. Позиция До для левой руки

Тренируйте левую руку

Если вы не левша от природы, вам придется заняться серьезной тренировкой левой руки. Выполняйте ею некоторые ежедневные действия, для которых обычно пользуетесь правой рукой:

- ✓ открывайте двери;
- ✓ переключайте каналы на телевизионном пульте дистанционного управления;
- ✓ управляйте рулем автомобиля (только, пожалуйста, осторожно);
- ✓ протягивайте людям деньги (особенно мне, если нам доведется встретиться);
- ✓ чистите зубы;
- ✓ открывайте консервные банки.

Если вы будете таким образом тренировать левую руку в течение двух недель, то она станет значительно сильнее, подвижнее и независимее.

Работа с новыми соседями

Рис. 9.2 поможет вам быстро научиться ставить левую руку в позицию До. Играя ноту, пойте или просто громко говорите ее название. Смотрите, играйте, говорите и слушайте одновременно — и скоро вы запомните все ноты басового нотоносца.

Рис. 9.3 предлагает вам аналогичную разминку, но уже в позиции Соль. Не забывайте петь каждую ноту. Не обращайте внимания на то, что окружающие могут подумать, что вы читаете проповедь или бредите, — это они завидуют вашему умению играть на фортепиано.

Перейдем от упражнений к гаммам и песням

Теперь вы можете левой рукой играть гаммы, мелодии, простые однотонные созвучия, несложный классический аккомпанемент. Об однотонных созвучиях и аккордах рассказывается в главах 10 и 11, а в этом разделе речь пойдет о гаммах, мелодиях и рисунках.

1 До Ре Ми Ми Фа Соль Ми Фа Фа Ре До Ре Ми Ми Фа Соль Ля Соль

5 Фа Ре Ми Ми До Ре Си До Ре Соль Си Си Ре До

9 Ми Фа Соль До Ми Фа Соль До Ля Фа Ре Си До Соль

13 Ми Фа Соль До Ре Си До Ля Фа Ми Фа Соль Соль До

Рис. 9.2. Упражнение для левой руки

1 Соль Ре Си До Ля Си Соль До Ми Ре До Си

5 До Соль Ми Ре Си Соль До Си Ля Фа# Соль

Рис. 9.3. Привыкайте к позиции Соль!

Гаммы для левой руки

Я знаю, что играть гаммы не самое приятное занятие, но постарайтесь не нервничать. Иг-
рая гаммы для левой руки, вы научитесь:

- ✓ читать басовый нотоносец;
- ✓ играть с правильной аппликатурой;
- ✓ играть изящные рисунки и гармонии.

И наконец, как много вы потеряли, играя только правой рукой.

Начните с нескольких мажорных и минорных гамм (рис. 9.4). (О мажорных и минорных
гаммах я рассказывал в главе 8.) Как и при игре правой рукой, не забывайте о правильной

аппликатуры и обращайтесь внимание на цифры над нотами (аппликатуры показывают, каким пальцем нужно играть каждую ноту). Очень важно правильно и вовремя перекрещивать пальцы, это позволит достичь плавного звучания. Желаю вам удачи на этом поприще!

До-мажор:

5 4 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5

Соль-мажор:

Фа-мажор:

Ля-минор:

Ми-минор:

Ре-минор:

Рис. 9.4. Играйте гаммы левой рукой

Один из самых распространенных способов аккомпанировать мелодии, которую вы играете правой рукой, — играть левой фрагменты гамм. Ноты, которые вы видите на рис. 9.5, представляют собой фрагменты мажорной, минорной и блюзовой гаммы. С их помощью мелодия зазвучит гораздо лучше.

Рис. 9.5. Эти фигуры помогут украсить мелодию

Мелодии для левой руки

Иногда приходится играть левой рукой и саму мелодию. К примеру, вы устали играть мелодию правой рукой, захотели услышать более низкие звуки, добавить звучанию некоторое разнообразие, в конце концов, вам может понадобиться почесаться правой рукой.

НА КОМПАКТ-ДИСКЕ

Запись 36

1 2 1 2 4 5 2 1 2 1 2

1 Swing low, sweet char - i - ot, com-in' for to car-ry me home. Swing

3 1 2 5 3 1 2 3

6 low, sweet char - i - ot, com-in' for to car-ry me home.

Запись 37

The image displays four staves of musical notation for a bass line, each with a starting measure number and a sequence of fingerings (1-5) above the notes.

- Staff 1 (Measures 1-5):** Starts at measure 1. The sequence of notes and fingerings is: G2 (1), F2 (5), E2 (3), D2 (4), C2 (2), B1 (1), A1 (2), G1 (1), F1 (3), E1 (2), D1 (1). The staff ends with a double bar line.
- Staff 2 (Measures 6-10):** Starts at measure 6. The sequence of notes and fingerings is: G1 (5), F1 (3), E1 (4), D1 (2), C1 (1), B0 (3), A0 (2), G0 (1), F0 (2), E0 (1), D0 (2). The staff ends with a double bar line.
- Staff 3 (Measures 10-14):** Starts at measure 10. The sequence of notes and fingerings is: G0 (4), F0 (3), E0 (2), D0 (3), C0 (2), B0 (1), A0 (2), G0 (1), F0 (4), E0 (1). The staff ends with a double bar line.
- Staff 4 (Measures 14-18):** Starts at measure 14. The sequence of notes and fingerings is: G0 (4), F0 (3), E0 (2), D0 (3), C0 (2), B0 (1), A0 (4), G0 (1). The staff ends with a double bar line.

Аккомпанемент

Гаммы и мелодии — прекрасный материал для левой руки, но играть их не главная ее задача. На самом деле, пока правая рука занимается мелодиями и гаммами, левая ей *аккомпанирует*. Одним из наиболее удобных для исполнителя видов аккомпанемента является *арпеджио*. (О другом виде аккомпанемента — джазовом аккомпанементе, я расскажу вам в главе 14.)

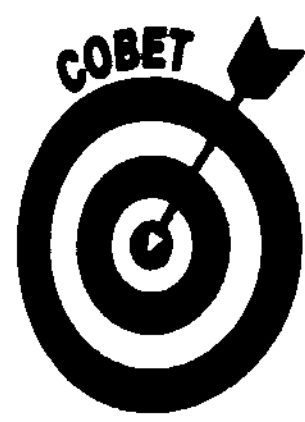

О нет! Снова итальянский? Теперь кроме слов *пицца*, *макароны* и *чао* в нашу повседневную речь войдет еще одно итальянское слово — *арпеджио*. В переводе оно означает “арфообразный”, что пианисту абсолютно ни о чем не говорит. Однако после многих лет борьбы с плохим переводом музыканты, наконец, стали понимать его как “рванный аккорд”.

И хотя на самом деле никто ничего в арпеджио не рвет, звучит это прекрасно. Вы просто играете ноты аккорда по одной, а не все вместе. (Подробнее об аккордах читайте в главе 12.)

Трехнотное арпеджио

По-моему, трехнотное арпеджио — самый простой и самый универсальный вид аккомпанемента, который играют левой рукой. Кроме того, трехнотное арпеджио прекрасно тренирует левую руку. Поставьте левую руку в позицию До, так чтобы ЛР5 находился на клавише До, ЛР2 — на Соль, а ЛР1 — на среднем До. Правда, похоже на перчатку?

Три ноты трехнотного арпеджио — это первая, пятая и верхняя ноты соответствующей гаммы. (Подробнее о гаммах читайте в главе 8.) В гамме До-мажор нотами арпеджио, например, являются До, Соль и До. Точно те же ноты будут в трехнотном арпеджио, основанном на гамме До-минор. Таким образом, трехнотное арпеджио как в мажорном, так и в минорном ладе состоит из первой, пятой и верхней ноты, как показано на рис. 9.6.

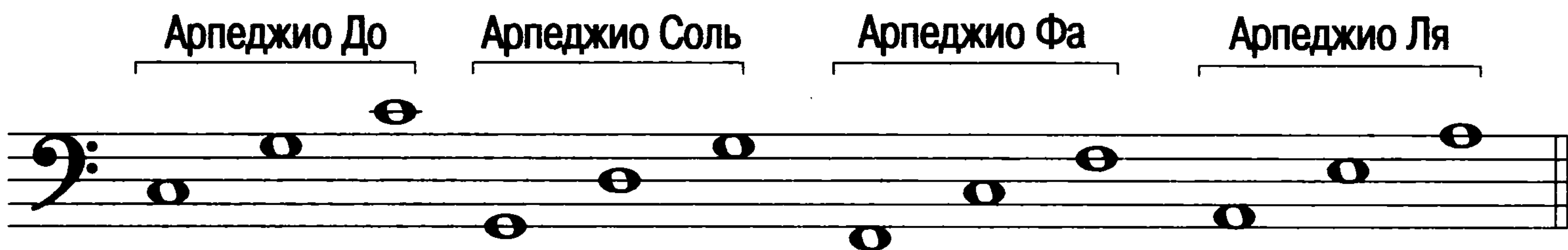

Рис. 9.6. И мажорное, и минорное арпеджио состоят из одних и тех же нот

Проще всего осваивать трехнотное арпеджио, играя его в четырехдольном размере. В размере 4/4 вы играете ноты вверх и вниз — тоника, квинта, верхняя тоника, снова квинта; таким образом, каждый такт начинается с тоники. В трехдольном размере вы играете ноты только вверх — тоника, квинта, верхняя тоника, при этом каждый такт тоже начинается с тоники данного аккорда.

На рис. 9.7 показано, как играть такое трехнотное арпеджио четвертными нотами как в четырехдольном, так и в трехдольном размере. Первые 8 тактов исполняются в размере 4/4, а следующие 8 — в размере 3/4.

Для того чтобы сыграть это же арпеджио быстрее, т.е. восьмыми нотами, нужно просто все ускорить вдвое. Таким образом, вы играете четырехнотную фигуру на каждые две доли такта, в результате чего доли 1 и 3 начинаются с тоники. В размере 3/4 это делается несколько по-другому, а именно на 3-ю долю каждого такта попадают только две ноты, и желательно, чтобы это были верхняя тоника и квинта.

На рис. 9.8 показано, как нужно исполнять трехнотное арпеджио в быстром темпе. Плавно переносите свою левую руку по клавишам, пока не почувствуете, что это получается у вас совершенно естественно. Может быть, для этого вам придется повторить упражнение не один раз, но результат себя оправдает.

Музыкальное упражнение для левой руки, состоящее из четырех стaves. Упражнение включает три нотных рисунка, каждый из которых повторяется три раза. Первый рисунок (такт 1) начинается с ноты До (C4) и заканчивается нотой Соль (G4). Второй рисунок (такт 5) начинается с ноты Фа (F4) и заканчивается нотой До (C5). Третий рисунок (такт 9) начинается с ноты До (C5) и заканчивается нотой Соль (G5). Четвертый рисунок (такт 13) начинается с ноты Фа (F5) и заканчивается нотой До (C6). Упражнение предназначено для освоения трехнотного арпеджио.

Рис. 9.7. Упражнение для осваивания трехнотного арпеджио левой рукой

Музыкальное упражнение для левой руки, состоящее из четырех стaves. Упражнение включает три нотных рисунка, каждый из которых повторяется три раза. Первый рисунок (такт 1) начинается с ноты До (C4) и заканчивается нотой Соль (G4). Второй рисунок (такт 5) начинается с ноты Фа (F4) и заканчивается нотой До (C5). Третий рисунок (такт 9) начинается с ноты До (C5) и заканчивается нотой Соль (G5). Четвертый рисунок (такт 13) начинается с ноты Фа (F5) и заканчивается нотой До (C6). Упражнение предназначено для освоения быстрого арпеджио.

Рис. 9.8. Быстрое арпеджио в левой руке

Четырехнотные арпеджио

Есть еще один распространенный и довольно простой способ исполнения арпеджио, а именно четырехнотный вариант. При этом вы просто добавляете терцию соответствующей гаммы. В четырехнотном мажорном арпеджио используются тоника, терция, квинта и верхняя тоника. Для того чтобы сыграть минорное арпеджио, вы должны понизить терцию на полтона. Например, в мажорном арпеджио от ноты До вы играете ноты До-Ми-Соль-До, а если нужно сделать его минорным, то вы должны вместо Ми играть Ми-бемоль, как в минорной гамме.

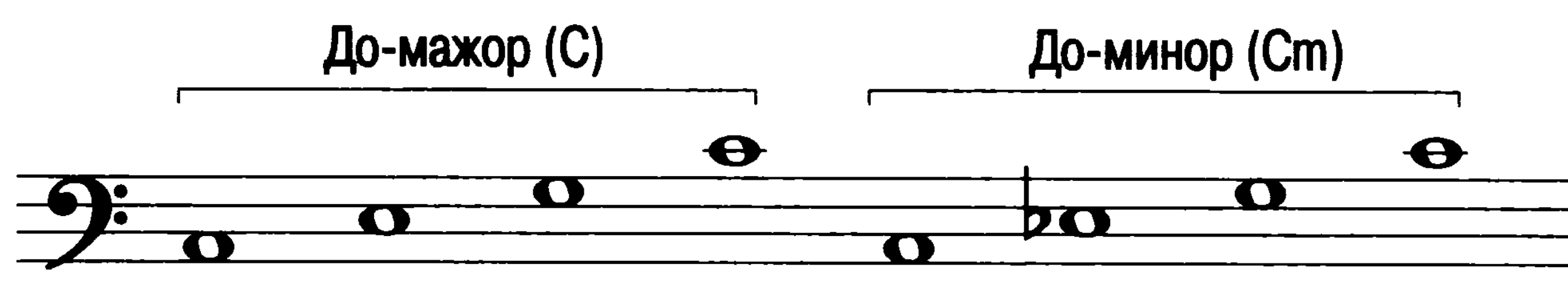

Рис. 9.9. Четырехнотные арпеджио от ноты До

Как и с трехнотным арпеджио, четырехнотное в разных размерах вы тоже должны играть по-разному. В четырехдольном размере вы играете всегда вверх: тоника, терция, квинта и верхняя тоника. Каждый такт начинается с тоники. В размере 3/4 это исполняется несколько иначе — в одном такте вы играете тонику, терцию и квинту, а следующий такт начинаете с верхней тоники, а затем играете квинту и терцию.

Сыграйте ритм, записанный на рис. 9.10. Называйте каждую ноту, которую играете. Постарайтесь узнавать ноты на слух.

Рис. 9.10. Четырехнотные арпеджио

Можно получить массу удовольствия, экспериментируя с четырехнотными арпеджио, состоящими из восьмых нот. Не забывайте, из каких нот состоит четырехнотное арпеджио — первой, третьей, пятой и верхней ноты гаммы, — и играйте две из них в каждой доле такта. На рис. 9.11 приведены примеры таких арпеджио.

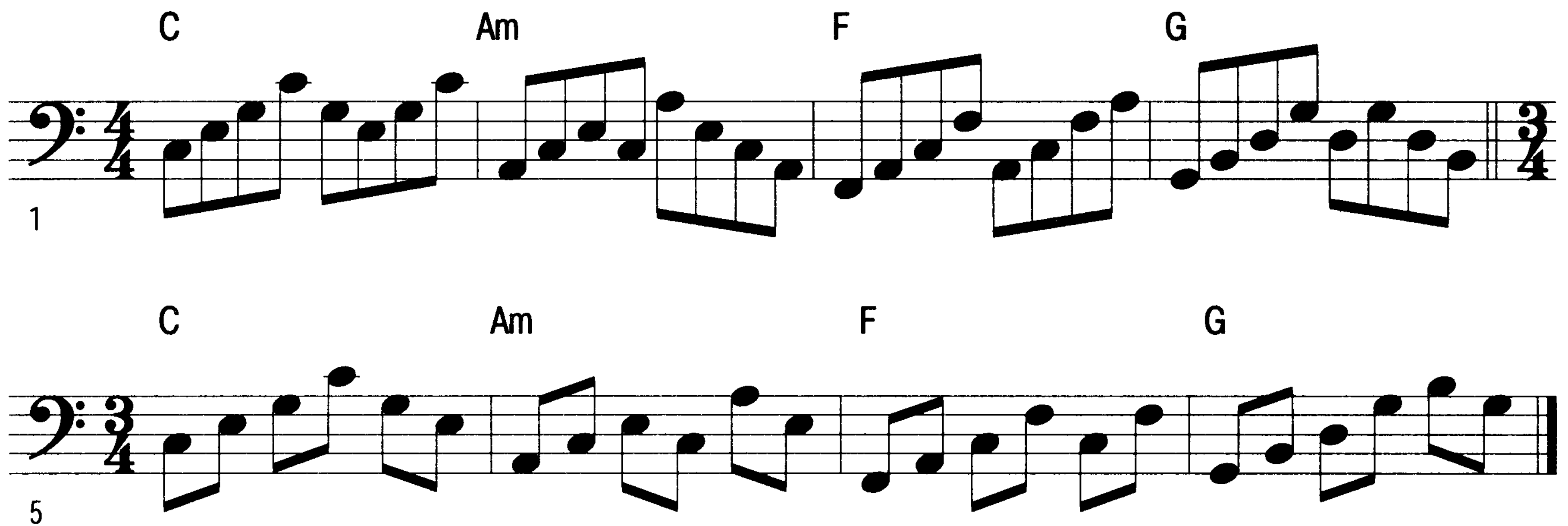

Рис. 9.11. Поиграйте арпеджио с четырьмя нотами

Арпеджио — ваш верный друг

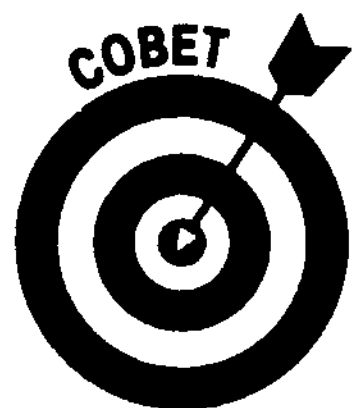
Представьте себе, что поздним вечером вы с друзьями слушаете прекрасную игру профессионального пианиста. Но вот, сыграв замечательную песню *My Fanny Valentine*, музыкант отправился выпить чашечку кофе. А вы решили, пока инструмент свободен, поразить друзей своим мастерством. Аудитория ждет. Вы открываете сборник нот и — о ужас! — видите только скрипичный нотоносец и символы аккордов. Вы в растерянности! Что же делать? Расслабьтесь.

То, что вы видите, — это, скорее всего, *песенник* (подробнее о том, что это такое, читайте в главе 19). Это настоящий сборник песен, только в нем записаны лишь мелодии и символы аккордов. Такой сборник позволяет профессиональному пианисту играть левой рукой то, что он считает в данной ситуации нужным. Конечно, вы еще пока не профессиональный пианист, и ваша левая рука еще не может спасти ситуацию.

Для начала вдохните поглубже. Затем постарайтесь вспомнить (или где-нибудь подсмотреть) несколько арпеджио для левой руки, о которых я рассказывал в этой главе. С помощью символов аккордов (маленьких букв над нотоносцем) определите самую низкую (первую) ноту арпеджио и начинайте играть. Обещаю, что ваше исполнение всем очень понравится.

Игра обеими руками одновременно

Даже если вам очень нравится играть мелодии отдельно правой и отдельно левой рукой, уже настало время соединить обе руки вместе. Пригласите к инструменту обе руки и — вперед!

Играя обеими руками сразу, нужно не забывать о нескольких очень важных вещах:

- ✓ Играя музыку, записанную на двух нотоносцах, сначала читайте ноты сверху вниз, а затем уже двигайтесь по горизонтали (слева направо).
- ✓ Сначала несколько раз сыграйте песню только правой рукой. Теперь несколько раз сыграйте песню левой рукой. Когда ознакомитесь с нотами для каждой руки, попробуйте сыграть песню обеими руками одновременно.
- ✓ Сначала играйте медленно, а затем, когда будете себя чувствовать более свободно, увеличивайте темп.

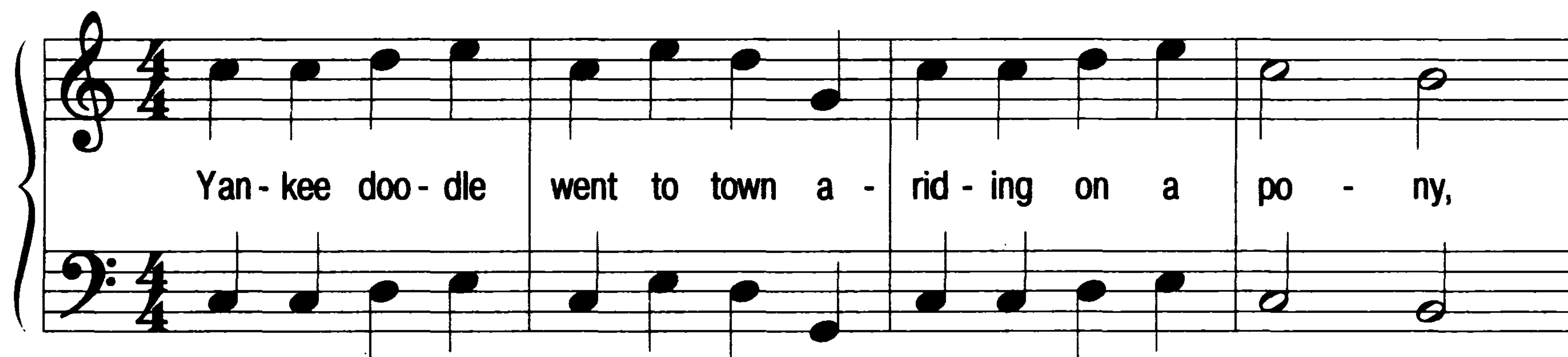
- ✓ Будьте спокойны и уравновешенны.
- ✓ Сначала попрактикуйтесь без слушателей. Приглашайте их на “концерт”, когда хорошо натренируетесь.

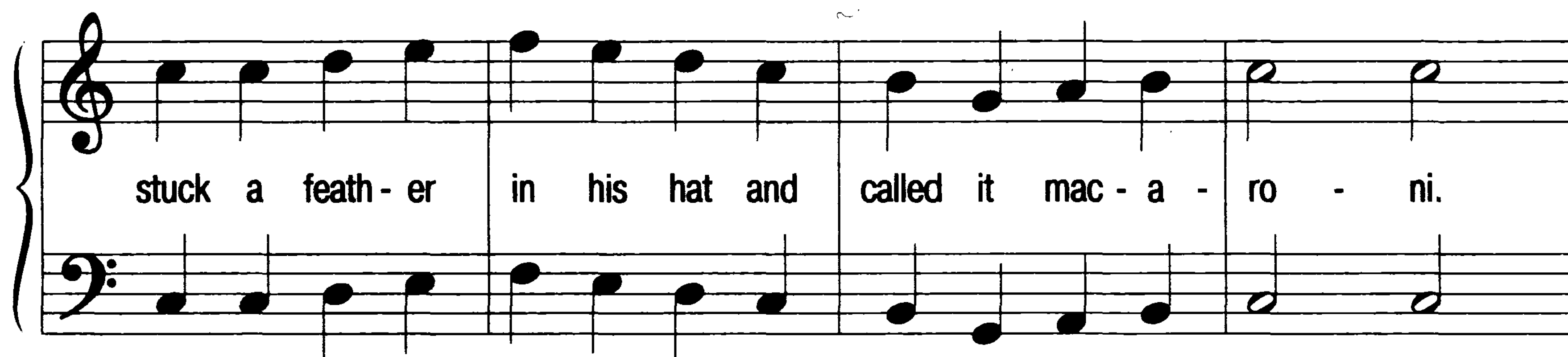
Песня *Yankee Doodle* (запись 38) — мелодия для двух рук, записанная в двух ключах. И хотя мелодии, записанные на разных нотоносцах, кажутся вам абсолютно разными, на самом деле это одна и та же мелодия, с одноименными клавишами для обеих рук.

Запись 38

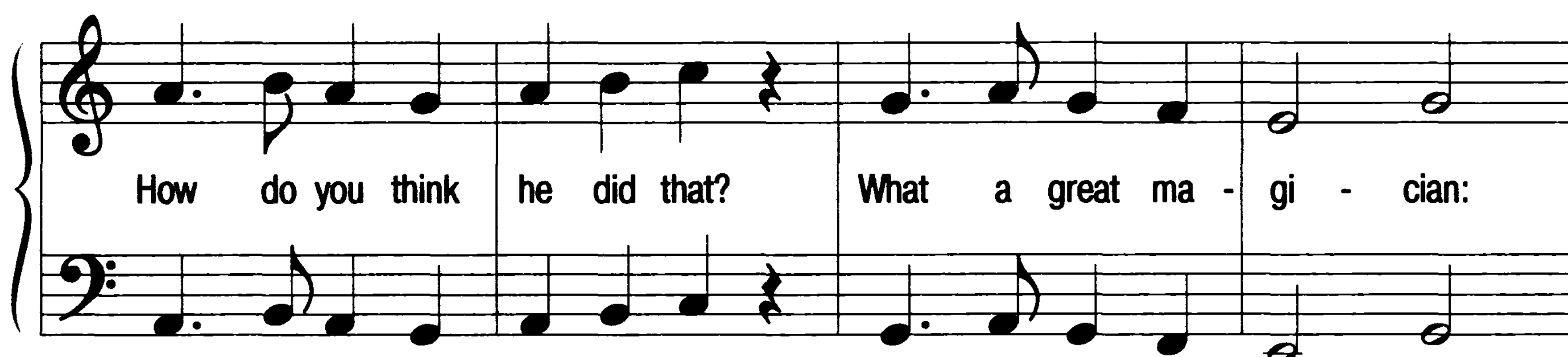
Yankee Doodle

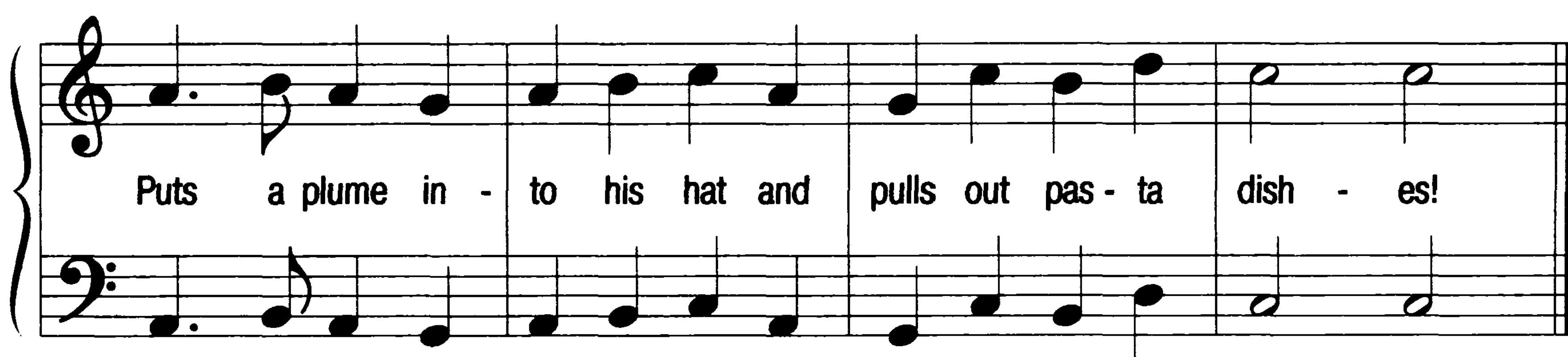
1

5

9

13

Исполняя песню *On Top of Old Smoky* (запись 39), вы играете мелодию правой рукой и несколько арпеджио — левой. Дойдя до конца, левая рука без всяких усилий повторяет эти арпеджио. Если вам все же еще страшно читать басовый нотоносец, поставьте левую руку в позицию для одного из арпеджио, а затем сдвигайте ЛР5 на новую первую ноту. Для каждой новой первой ноты вы легко найдете соответствующие оставшиеся ноты арпеджио, и у вас получится неплохой аккомпанемент.

Запись 39

On Top of Old Smoky

1

C F

On top of Old Smo - ky, all

6

C

cov - ered with plants, I

10

G

learned to play this song with

14

C G C

both of my hands.

Часть IV

Жизнь в абсолютной гармонии

"Обычно для исполнения акцентов на краях клавиатуры применяется переkreщивание рук. Но можно делать и так, если, конечно, вам не больно".

В этой части...

Гармония — смысл нашей жизни. Это то, что объединяет мир, наполняя его блеском. В этой части мы окунемся в мир музыкальной гармонии.

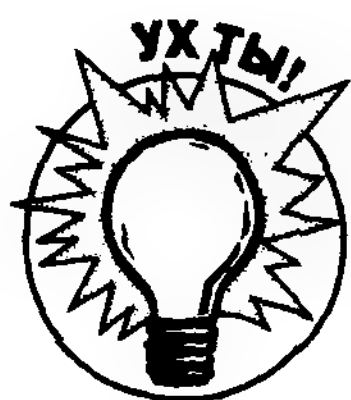
Удивите друзей своими глубокими познаниями в музыке, рассказав им об интервалах, которые звучат во многих известных песнях. Сыграйте популярную мелодию в разных тональностях. Постройте мощные аккорды в никем ранее не описанных пропорциях. В части IV я даже расскажу вам, как можно сыграть песни на телефоне, а также множество других полезных вещей.

Кирпичики, из которых строится гармония

В этой главе...

- Как измерить расстояние между двумя нотами
- Как узнать ноту по звучанию
- Построение созвучия
- Гармонизация мелодии

Обычно когда вы слушаете музыку, ухо само выделяет мелодию. По крайней мере, если не мелодию, так забивающий ее ритм ударных инструментов. Наигрывая мелодию, вы менее всего задумываетесь над нотами, сопутствующими мелодии, ведь в первую очередь важно целостное *гармоничное* звучание.

Без гармонии вы бы слышали в один момент времени лишь один звук. На фортепиано можно продемонстрировать гармонизацию, сыграв, например, несколько нот одновременно. Конечно, можно создать гармонию, сыграв на всех инструментах оркестра вместе. Однако вам для гармонизации мелодии достаточно и одного фортепиано.

Одновременное звучание многих нот составляет сущность гармонии. То, какие ноты вы выбираете и как организуете их в мелодию, определит вид гармонии (созвучия) независимо от того, играете ли вы каждой рукой несколько нот или только одну. Вперед! Попробуйте: сыграйте две, три, четыре, даже десять нот одновременно. О сладостная гармония... или безобразная какофония... Все зависит от того, какие ноты вы сыграли.

Как измерить расстояние между двумя нотами

Расстояние между любыми двумя звуками мы называем *интервалом*. Вы можете подумать, что я пытаюсь вас напичкать музыкальными терминами. Но вам действительно необходимо понимать эти термины, иметь представление об интервалах, а также о том, из скольких нот состоит тот или иной интервал. Таким образом вы сможете правильно подобрать ноты для построения созвучий.

Интервал измеряется количеством тонов и полутонов между двумя нотами. (Подробнее о тонах и полутонах читайте в главе 8). Однако из-за того, что этот метод требует подсчетов, запоминания и сложной арифметики, я предлагаю вам более простое решение: будем использовать в качестве измерительной шкалы мажорную гамму. (О гаммах тоже можно прочитать в главе 8.)

Каждая мажорная гамма состоит из восьми нот, номера которых мы будем использовать для определения интервалов. Например, на рис. 10.1 показана самая популярная в музыке

гамма — гамма До-мажор. Все ее ноты пронумерованы цифрами от 1 до 8. Только называть эти цифры мы будем не по-русски, а как принято во всем музыкальном мире — по латыни. Вот блеснете потом своими познаниями в языках!

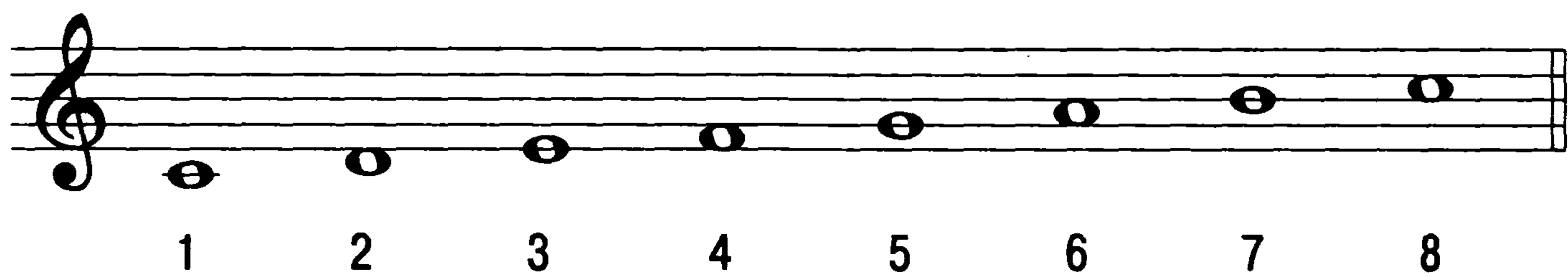
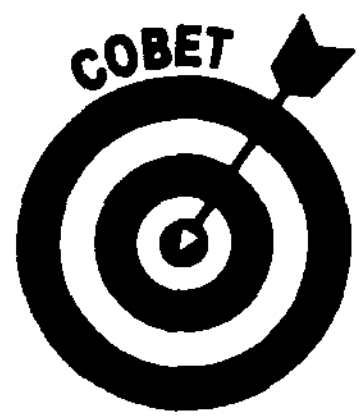

Рис. 10.1. Нумерация нот гаммы

Вы можете использовать эти восемь номеров для наименования любого интервала гаммы. Просто возьмите две ноты и сосчитайте количество нот гаммы между ними, чтобы определить название интервала.

Например, если вы сначала сыграете первую ноту гаммы — До, а затем пятую ноту — Соль, то получится интервал *квинта* (от латинского *quinta* — пять). Если сосчитать ноты между До и Соль, получится пять — До, Ре, Ми, Фа, Соль. Интервал между До и Ми (три ноты) называется *терцией* (тоже от латинского слова). Ничего оригинального в этих названиях нет, но зато их легко запомнить.

Не думайте, что для построения квинты нужно обязательно начинать с первой ноты гаммы. Вы можете построить квинту, начиная с любой другой ноты. Главное правильно считать ноты.

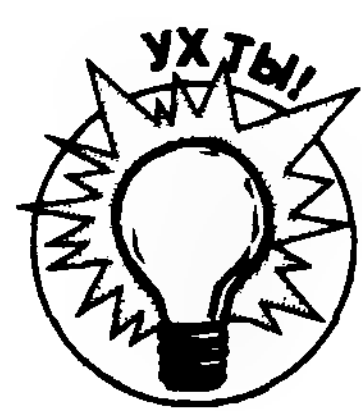

Обратите внимание, что я считаю количество нот гаммы, а не количество клавиш фортепиано между звуками. Если вы будете считать клавиши (черные и белые), например, от Соль до Ре, то не получите название соответствующего интервала. Проверьте.

На рис. 10.2 снова показана гамма До-мажор, но теперь я подписал над ней все интервалы.

Рис. 10.2. Семейство интервалов

Я выбрал в качестве примера гамму До-мажор потому, что она очень проста — в ней нет диэзов и бемолей. Однако такой метод обозначения интервалов подходит и для любой другой мажорной гаммы. Просто запишите гамму, пронумеруйте ее ноты (от 1 до 8) — и все получится.

Сокращенные обозначения интервалов

Интервалы, как и гаммы, бывают *большие*, *малые* и *чистые*. Иногда большие и малые интервалы называют *мажорными* и *минорными* соответственно. Зная эту классификацию, вы сможете правильно строить созвучия. Предположим, что для гармонизации вам нужно построить минорный аккорд, значит, вы воспользуетесь малым интервалом. (О построении аккордов я подробно расскажу вам в главе 12.)

Малый интервал можно получить, понизив большой на полтона. Из чистого интервала малый не получается.

Будучи людьми ленивыми, музыканты для обозначения интервалов придумали такие аббревиатуры:

- ✓ *Б* для больших интервалов;
- ✓ *М* для малых интервалов;
- ✓ *Ч* для чистых интервалов;
- ✓ цифры для обозначения размеров интервалов.

Таким образом, если вы видите обозначение *Ч5*, знайте, что речь идет о чистой квинте. Большая (мажорная) секунда будет обозначена как *Б2*, а малая (минорная) секста, соответственно, как *М6*.

С моей стороны было бы неосмотрительно не напомнить вам, что интервалы можно измерять как снизу вверх, так и наоборот. Это значит, что когда вы играете интервал До-Соль, можете сказать, что Соль — пятая ступень от До или что До на пять ступеней ниже Соль. Поэтому, говоря о *нисходящих* интервалах, будем иметь в виду построение сверху вниз, а о *восходящих* — думаю, вы и сами догадались.

В следующем разделе вы поближе познакомитесь с каждым интервалом, а в качестве примеров мы возьмем наиболее известные мелодии. Я вас очень прошу, просто умоляю: проигрывайте каждую мелодию на фортепиано. Самая лучшая тренировка для музыканта — одновременно играть и слушать. Если вы запомните интервалы по мелодиям, то уже никогда их не забудете.

Секунды

Неверное, хоть раз в жизни вам доводилось на каком-нибудь дне рождения петь песенку *Happy Birthday*. А может быть, ее пели вам, когда вносили торт с именинными свечками.

Первым интервалом этой песенки как раз и является *большая секунда* или *Б2*. Попробуем спеть “Нар-ру Birth-”. Подождите! На “Birth-” вы поднимаетесь на большую секунду вверх. Если взять гамму До-мажор, расстояние между До и Ре как раз и составит *Б2*.

Еще одна песенка, которая начинается с *Б2* — *London Bridge*, которую вы видите на рис. 10.3. Каждый раз на названии моста вы поднимаетесь и опускаетесь на большую секунду. Теперь попробуйте сыграть это на фортепиано!

Рис. 10.3. Знакомство с интервалом большая секунда

Малую секунду или *М2* можно построить, сделав большую секунду на полтона меньше. Другими словами, сыграйте последовательно До и Ре-бемоль. Попробуйте еще, еще и еще, все быстрее и быстрее. На рис. 10.4 показан интервал *М2* в *Шахерезаде* Римского-Корсакова. Сыграйте эту мелодию сами и послушайте, как звучит этот интервал.

Рис. 10.4. Интервал малая секунда

Терции

Если бы композиторам выдавались особые права на использование интервалов, то *большая терция* (Б3), пожалуй, принадлежала бы Людвигу ван Бетховену. Первые четыре ноты его легендарной *Пятой симфонии* представляют собой Б3. Но и это еще не все. Бетховен попытался присвоить себе и *малую терцию* (М3), используя ее в следующих четырех нотах. Сыграйте крошечный фрагмент *Пятой симфонии* (рис. 10.5) и вы навсегда запомните терции.

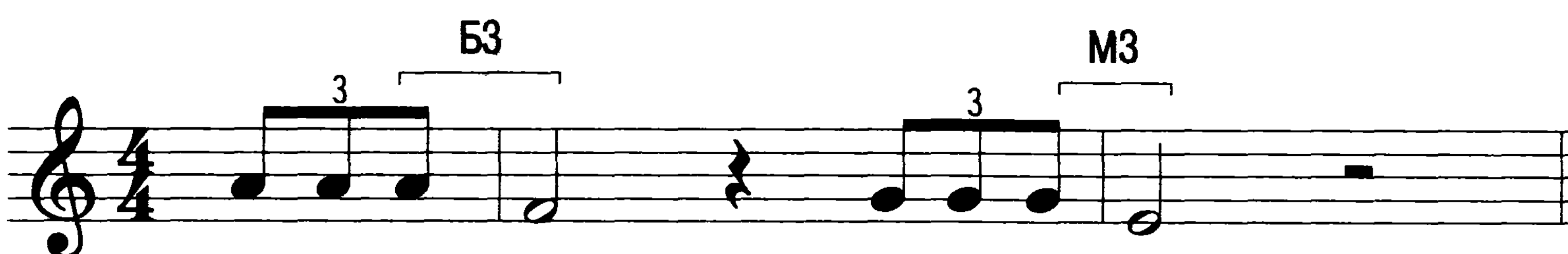

Рис. 10.5. Большая и малая терция в одном произведении

Часто можно услышать интервал Б3 и в негритянских духовных песнопениях. На рис. 10.6 показан этот интервал на примере песен *Kum-bah-yah* и *Swing Low, Sweet Chariot*.

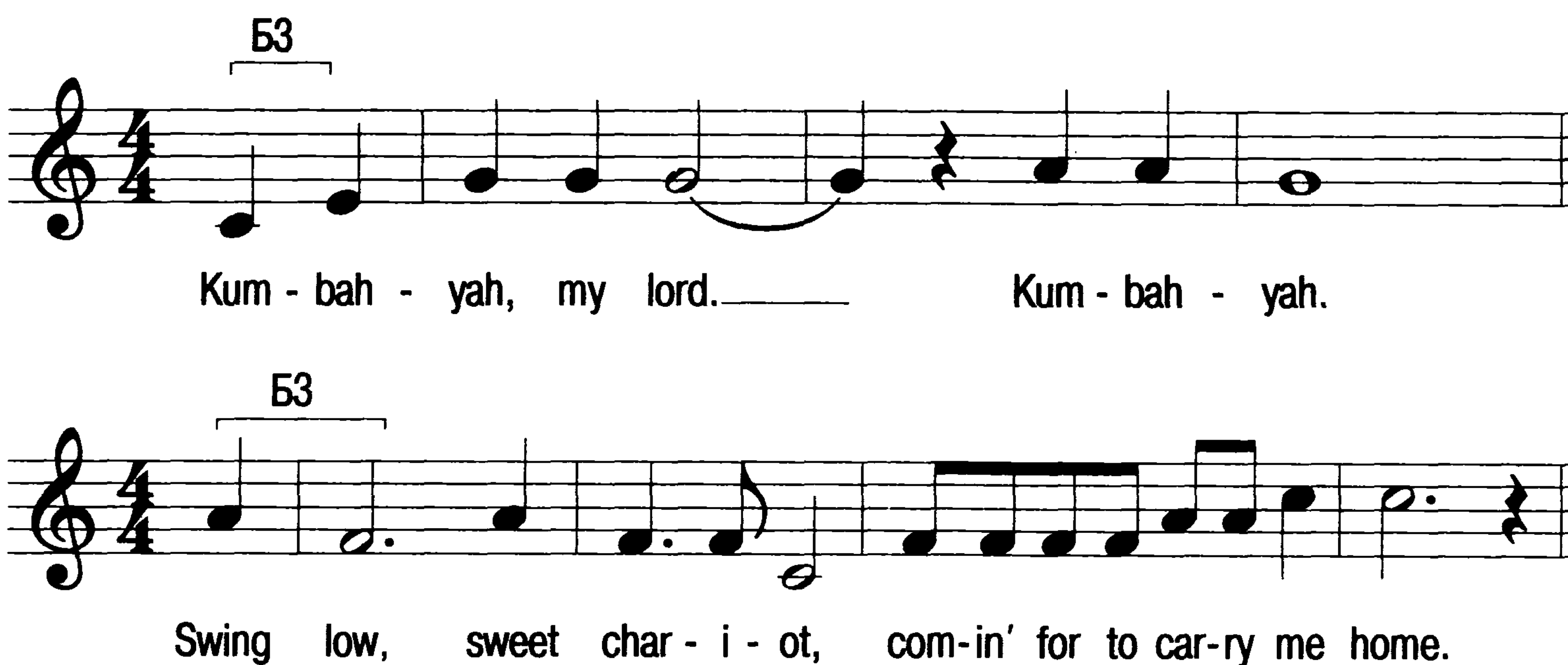

Рис. 10.6. Интервалы для поднятия духа

По каким-то непонятным даже самому Бетховену причинам, М3, кажется, больше привлекает детей. Как вы видите на рис. 10.7, первые ноты любимой всеми детской песенки *This Old Man* выстроились как раз в М3, который меньше Б3 на полтона. Взяв на вооружение колоритный эффект, присущий М3, композиторы положили этот интервал в основу многих детских песен.

Кварты

Кварты в настоящей классификации получили, может и не совсем заслуженно, звание чистых интервалов. От До до Фа — *чистая кварта* (Ч4). Возможно, такое определение подходит этому интервалу, поскольку Ч4 хорошо выражает любые эмоции.

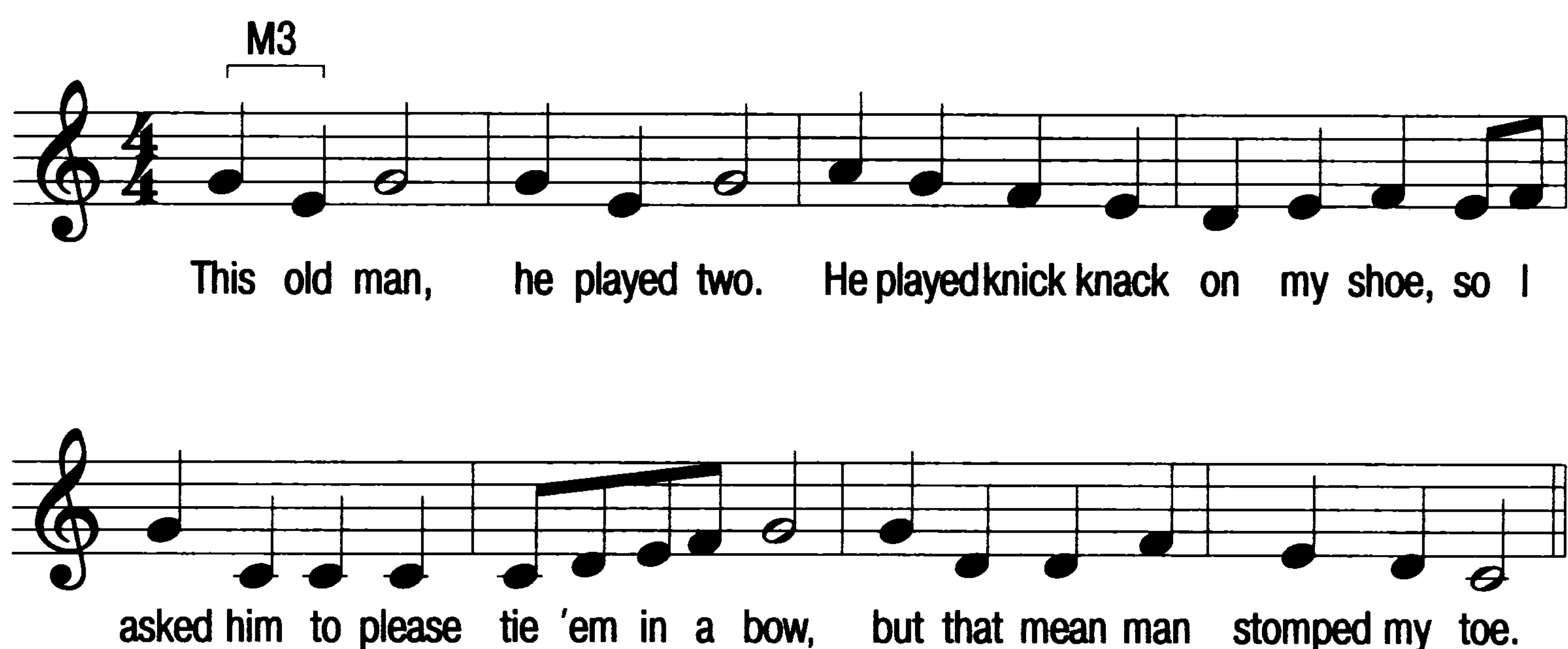

Рис. 10.7. Близкий детским сердцам малый интервал

Композиторы используют этот интервал для того, чтобы передать в своих мелодиях геройство, любовь, комедийность и даже ощущение открытого космического пространства. У меня нет ни места, ни специального разрешения, чтобы продемонстрировать вам, как широко используется Ч4 в музыке к кинофильмам. Так что, может быть, рассмотрим народную песню?

Сыграйте и пропойте первые ноты песни *I've Been Working On The Rail Road*, и Ч4 будет звучать несколько раз до слова “the”, как показано на рис. 10.8.

Рис. 10.8. Чистая кварта

Вы также можете услышать Ч4 на венчании своего друга, когда органист сыграет вступительные аккорды *Here comes the bride*, показанные на рис. 10.9. Я уже упоминал, что композиторы используют Ч4 для написания любовной музыки.

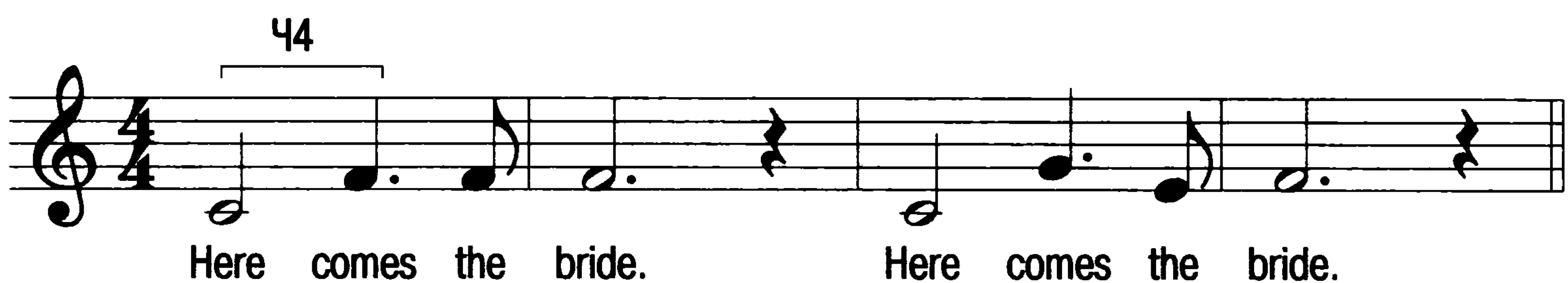

Рис. 10.9. Выражение эмоций при помощи чистой кварты

Квинты

Еще один популярный интервал — *чистая квинта* (Ч5). Чем же она заслужила такую популярность? Практически в каждой из написанных когда-либо песен можно найти хотя бы одну чистую квинту. К тому же этот интервал исключительно удобен для руки. (О позиции До мы говорили в главе 7.)

Сыграв первые две ноты фрагмента, представленного на рис. 10.10, вы узнаете песню *Twinkle, Twinkle Little Star*. А может быть, вам даже удастся представить Билла Мюррея в шоу *Saturday Night Live*, играющего на пианино в коктейль-баре и поющего свою пародию на музыку из *Звездных Войн*. Как и *Twinkle, Twinkle Little Star*, музыка к “Звездным войнам” начинается с чистой квинты.

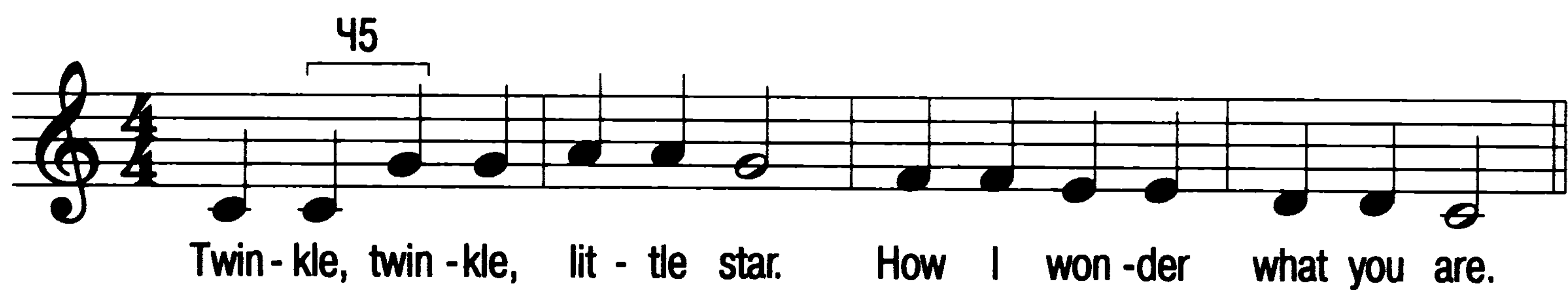

Рис. 10.10. Чистая квинта во всем своем блеске

Если вы сыграете нисходящую Ч5, от Соль к До, то непременно узнаете бессмертную классику — *Feelings*, а может быть и известную мелодию из ТВ-шоу *Флинтстоуны*. Кстати, если вспоминать классические произведения, то скажу, что Бах также использовал Ч5, например, в начале своего *Менуэта* (рис. 10.11).

Рис. 10.11. Нисходящая чистая квинта

Сексты и септимы

Большая секста (Б6) — интервал, с которого начинается песня *My Bonnie Lies Over The Ocean* (все время ломаю голову, что значат эти слова). Ну в самом деле, что же они означают? Короче, “My Bon-” — интервал большая секста, от До до Ля. Если же вы сыграете от До до Ля-бемоль, получится **малая секста (М6)**. На рис. 10.12 показаны оба эти интервала.

Большая септима (Б7) и **малая септима (М7)** — последние интервалы в нашем списке. Честно говоря, многие композиторы считают септимы не очень-то мелодичными интервалами. Возможно, поэтому нет таких известных песен, где бы Б7 или М7 хорошо запомнились слушателям.

Рис. 10.12. Большая и малая секста

В любом случае знать эти интервалы важно, поскольку без септимы невозможно построить самый популярный во всей музыке аккорд (в главе 12 я расскажу об аккордах подробнее). О мелодичности этих интервалов вы сможете судить сами, проиграв то, что записано на рис. 10.13.

Рис. 10.13. Большая и малая септима

Октавы

Наконец-то мы с вами подошли к самому последнему интервалу. Восьмой интервал называется *октавой* (от итальянского слова *ottava* — восьмой). Пролистав словарь, вы обнаружите практически в любом языке множество слов с приставкой *окта-*, означающей “восемь” (например, октаэдр — восьмигранник, октет — ансамбль из восьми исполнителей). В настоящей классификации этот интервал считается чистым интервалом, и соответственно обозначается Ч8.

На рис. 10.14 вы видите чистую октаву, интервал, ставший популярным благодаря бессмертной песне *Over the Rainbow*, исполненной Джуди Гарланд в *Волшебнике из страны Оз*. В первой строфе от слова “some” до слова “where” есть прыжок на октаву. Этот интервал запомнить легко — обе ноты интервала называются одинаково.

Рис. 10.14. Куда-то за пределы октавы

Построение интервальных созвучий

В предыдущей части вы по очереди проигрывали ноты интервала с тем, чтобы увидеть и услышать расстояние между ними. Однако это еще не было гармонией. Чтобы получить гармонию, нужно играть интервалы вместе.

Играем две ноты одновременно

На рис. 10.15 показаны все интервалы — чистые, большие и малые — от секунды до октавы. Попробуйте сыграть ноты каждого интервала одновременно. Заметьте, что при написании ноты соприкасаются. Это значит, что играют они одновременно, как созвучие.

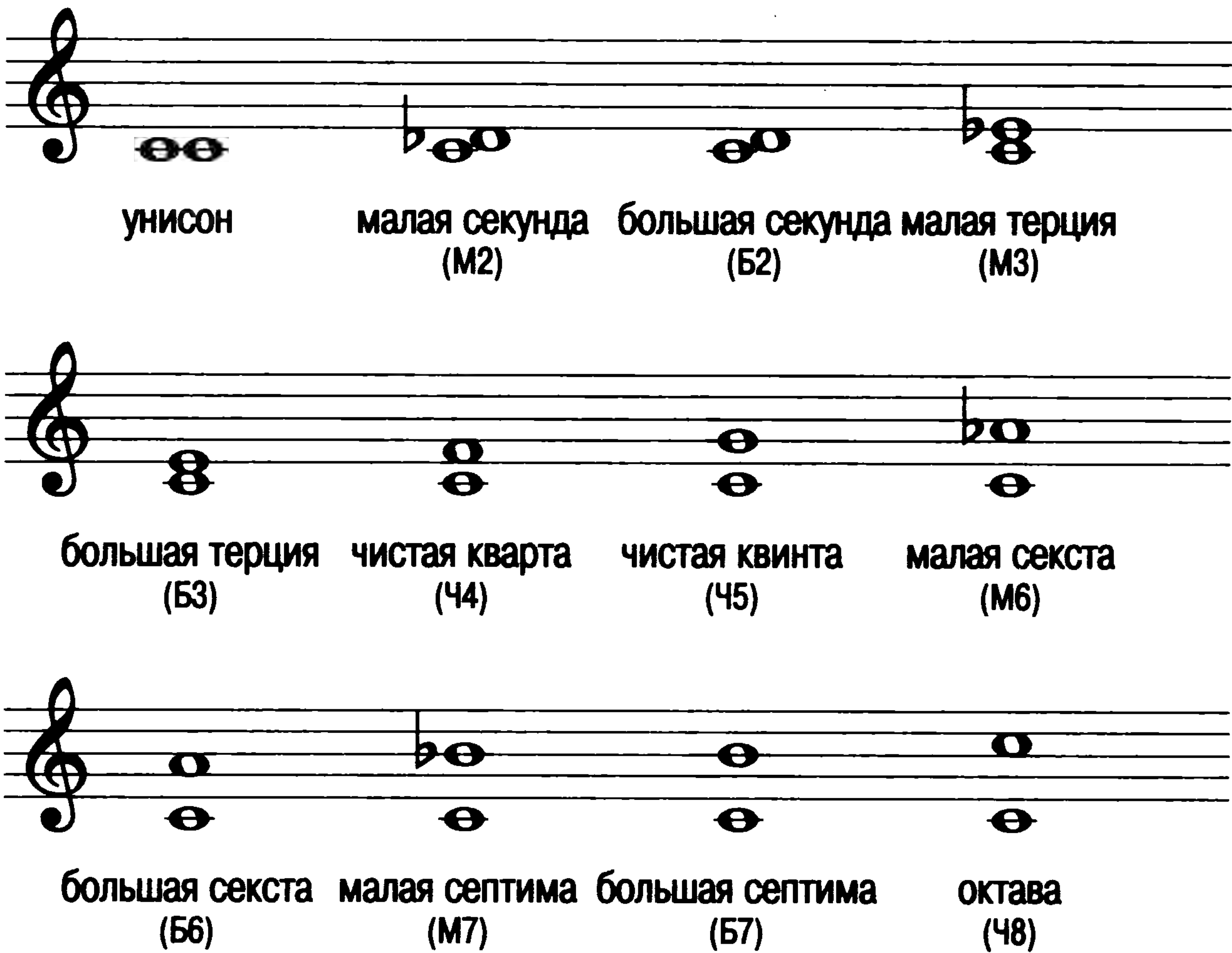

Рис. 10.15. Теперь все вместе

Итак, звучит довольно хорошо. Но как же нам использовать эти интервалы в гармонии? Вы можете:

- ✓ Играть интервалы правой рукой вдобавок к мелодии.
- ✓ Сыграть интервалы левой рукой, в то время как правой рукой будете играть мелодию.
- ✓ Объединить оба этих действия.

Какой бы из вариантов вы ни выбрали, интервалы одухотворят и оживят ваше исполнение.

Наложение интервалов на мелодию

И в самом деле, когда добавляются интервалы, мелодия оживает. Например, в записи 40 вы услышите *America, The Beautiful* в двух вариантах: сыгранной как одноголосная мелодия и в сопровождении интервалов, исполняемых правой рукой. Послушайте и почувствуйте разницу.

Запись 40

America, the Beautiful

1 Oh, beau - ti - ful, for spa - cious skies, for am - ber waves of grain, for

6 pur - ple moun - tain's ma - jes - ty a - bove the fruit - ed plain. Oh,

10 beau - ti - ful, for spa - cious skies, for am - ber waves of grain, for

14 pur - ple moun - tain's ma - jes - ty a - bove the fruit - ed plain.

А теперь послушайте другую песню с интервалами для правой руки. На этот раз прозвучит песня *Shenandoah* (переименованная в "Piano"), запись 41.

Piano

1 Oh, pi - an - o, — I love to play you with your keys — so nice and

5 shi - ny. Oh, pi - an - o, — I'm going to play you. Per -

8 haps — a song or scale. — It mat - ters not to my ears.

Конечно же, нет необходимости придумывать, как и когда присоединять интервалы к мелодии. Композитор сделает это за вас и представит все в напечатанном виде. Вам останется только сыграть по нотам. Однако нужно понимать, что все эти интервалы комбинируются с мелодией с одной целью — создать гармоничную музыку. Безусловно, вы можете просто играть мелодию или верхние ноты данных созвучий, но думаю, что аудитория оценит ваши старания больше, если вы украсите мелодию интервалами. Кроме того, зачем, по-вашему, человеку дано так много пальцев?

Если вы хотите подойти к делу творчески и самостоятельно добавить интервалы, то советую обратить внимание на сексту. Возьмите простую мелодию *Yankee Doodle* и добавьте сексту к каждой ноте мелодии, которую играете правой рукой. Посмотрите, как это можно сделать, на рис. 10.16.

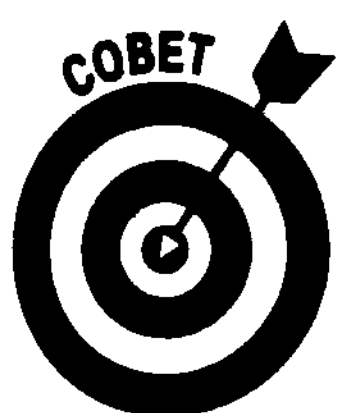
Одноголосая мелодия

Yan - kee Doo - dle went to town, rid - ing on a po - ny.

Та же мелодия, украшенная секстой снизу

Yan - kee Doo - dle went to town, rid - ing on a po - ny.

Рис. 10.16. Гармонизируем песню "Yankee-Doodle"

Сыграйте сексту вниз на первой ноте мелодии и зафиксируйте руку в этой позиции. Теперь, когда вы будете играть мелодию, первый палец всегда будет играть на сексту вниз. Будет ли рука при игре двигаться вниз или вверх, секста всегда будет следовать за ней.

Подбодрим левшей

Самый легкий способ гармонизировать мелодию — играть одиночные ноты левой рукой таким образом, чтобы вместе с мелодией они образовывали интервалы. Часто, даже просто удерживая одну ноту левой рукой, можно добиться гармоничной, красивой музыки.

Вы можете увидеть и услышать силу одной-единственной ноты в гармонизации на примере песни *Marianne*. Может быть, полезно будет пару раз сыграть одновременно с записью правой рукой лишь одну мелодию. Затем сыграйте пару раз только партию левой руки. Когда хорошо натренируетесь, играйте обеими руками одновременно.

Запись 42

Marianne

F

G

1

C

F

5

F

G

9

C

F

13

Песню *I'm Called Little Buttercup* (запись 43) сыграть немного сложнее, поскольку левой рукой нужно играть ноты разных длительностей. Поработайте еще немного и будьте терпеливы, практикуясь отдельно каждой рукой до тех пор, пока вы не услышите нужное исполнение.

Запись 43

I'm Called Little Buttercup

C G C G

I'm called Lit - tle But - ter - cup, dear Lit - tle But - ter - cup,

1

C C C G C

though I could nev - er tell why . But

6

C# D B C

still I'm called But - ter - cup, poor Lit - tle But - ter - cup,

10

G G C G C

sweet Lit - tle But - ter - cup, I.

14

Басовый аккомпанемент не всегда представлен только одиночными нотами. Попробуйте сыграть левой рукой квинты в песне *Aura Lee*, ставшей знаменитой благодаря Элвису Пресли (запись 44). Конечно, Элвис использовал еще и тексты песен — что-то о нежной любви. Сбавьте темп и попробуйте пару раз сыграть песню каждой рукой отдельно, если не получается сходу двумя. Тренируйтесь до тех пор, пока не сможете играть обеими руками одновременно.

Aura Lee

C D G C

As the black - bird in the spring, 'neath the wil - low tree,

1

C D G C

sat and piped, I heard him sing, sing of Au - ra Lee.

5

C A F G C

Au - ra Lee, Au - ra Lee, maid of gold - en hair.

9

C A D G C

Sun - shine came a - long with thee, swal - lows in the air.

13

Никто не ограничивает левую руку ни одиночными нотами, ни квинтами. Композитор может предложить вам и терции, и сексты, и октавы или еще что-то на свое усмотрение. Вы можете задать своей левой руке хорошую тренировку, исполняя песню *Auld Lang Syne* (запись 45), в которой перемешаны разные виды интервалов. И не постесняюсь повторить снова: практикуйтесь каждой рукой отдельно, прежде чем соединить две руки вместе.

Auld Lang Syne

F C F F7 Bb

Should auld ac-quaint - ance be for- got and nev - er brought to mind? Should

1

F C A7 Dm Gm C7 F

ould ac-quaint - ance be for- got in days of auld lang syne? I

6

C7 F F7 Bb

doubt that a - ny - one has yet de - ci - phered what that means, but

10

C C7 A7 Dm Gm C7 F

you can play it ev - 'ry year at a bash on New Year's Eve.

14

Тональности и знаки при ключе

В этой главе...

- Определение тональности
- Знакомство со знаками при ключе
- Как отменить знак при ключе

Без ключей мы не сможем водить машину, открывать двери и даже кататься на роликовых коньках. Ключи выводят нас из себя, если мы теряем их несколько раз в неделю, но все равно они удобны и являются важным для нашей жизни инструментом — вот так и в музыке.

В этой главе вы узнаете о музыкальных ключах — знаках альтерации, которые ставятся после скрипичного или басового ключа. Это совершенно отличный от других тип ключей. Ими вам открыть машину не удастся.

Дом! Родной дом!

Тональность — это набор нот, которые соответствуют определенной гамме (в главе 8 подробно рассказывается о гаммах). Тональности (гаммы) задают основное сочетание звуков, которые композиторы используют в построении мелодий и гармонии.

Музыкальная тональность — дом песни. Тональность определяет, какой будет песня, а именно: какие диезы и бемоли (другими словами, знаки альтерации) будут использоваться в песне (подробнее о диезах и бемолях читайте в главе 2), какая гамма лежит в основе песни (подробнее о гаммах рассказывается в главе 8), и не только это.

Если мы говорим, что песня написана *в тональности До-мажор*, это означает, что в основе мелодии лежит гамма До-мажор, и в ней используются ноты преимущественно (или только) из этой гаммы. На протяжении всей песни слуху комфортно воспринимать гамму До-мажор. Когда композитор вводит в мелодию ноту из другой гаммы (например, Фа-диез), это немного режет слух. Когда же мелодия возвращается в прежнее До-мажорное русло, мы опять чувствуем себя так же уютно, как дома.

Конечно, на самом деле тональность не является домом песни. За такое определение меня специалисты не похвалят. Этим я хотел сказать, что тональность представляет собой *тонику* или *тональный центр*, вокруг которого вращается мелодия и гармония песни.

Полный набор тональностей

В музыке используется много разных тональностей, получивших свои названия от нот, расположенных на клавиатуре. Другими словами, на практике можно встретить тональность, построенную от любой ноты (До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля или Си) плюс все диезы и бемоли.

Так же, как и различные дома в вашем районе, музыкальные тональности имеют свои характерные черты, вид, ощущение и звук. Композитор использует определенную тональность для того, чтобы придать своей музыке соответствующее чувство и характер. Каким образом? Каждая тональность имеет слегка отличную окраску в звучании.

Я могу детально изложить различия между тональностями примерно на 30 страницах, но вы, скорее всего, всю эту скукотищу и читать не станете. Самый лучший способ показать вам разницу — дать прослушать одну и ту же песню, исполненную в разных тональностях. Послушайте или сыграйте песню *Good night, Ladies* (запись 46), сыгранную в тональности До.

Запись 46

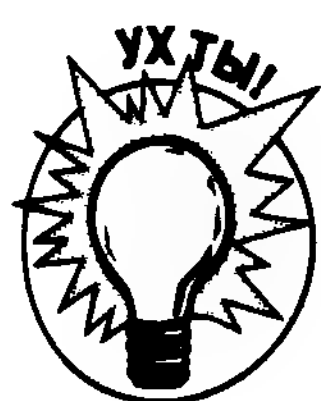
Good Night, Ladies (в До-мажоре)

1

5

Можете сыграть *Good night, Ladies* и в тональности Фа (запись 47). Несмотря на то, что и мелодия, и гармония песни точно такие же, как и в прошлой записи, звучание и характер слегка изменились оттого, что поменялась тональность.

Композиторам и исполнителям тональности очень помогают. Тональности позволяют изменить репертуар таким образом, чтобы он подходил и был удобен конкретному исполнителю. Например, если композитор написал песню в тональности Соль и эта мелодия слишком высока для определенного певца, песню можно изменить, транспонировав ее в более низкую тональность, такую как Фа или Ми, чтобы подстроиться под голос исполнителя. Композиторам это нравится, поскольку такие изменения не влияют на песню в целом. Исполнение песни в другой тональности называется *транспонированием*, и часто используется в музыке.

Отклонение и возврат в основную тональность

Не важно, как выглядит дом и в каком стиле он построен. Его главная задача такая же, как и у любого другого дома — это должно быть место, где вы будете чувствовать себя комфортно. То же самое касается и тональностей.

Good Night, Ladies (в Фа-мажоре)

1

5

Мелодии и созвучия в песне часто выходят за пределы базовой тональности. Особенно это касается джазовой музыки. Исполнители понимают, что, экспериментируя с нотами и аккордами других тональностей, можно придать музыке свежее дыхание и интересный характер. Композиторы во все времена использовали самые разнообразные тональности, чтобы сделать мелодию необычной и заинтересовать слушателей. И каждый раз, уходя за пределы новой тональности и возвращаясь в основную, чувствуешь себя так, словно вернулся домой.

Чтобы лучше понять концепцию такого музыкального путешествия, послушайте запись 48 (рис. 11.1). Мелодия, начинаясь в тональности До, затем на протяжении нескольких тактов путешествует по окольным тональностям. Проверьте, сможете ли вы только на слух (не подглядывая в ноты) определить, когда песня возвращается домой, к своей оригинальной тональности.

Услышали? В девятом такте музыка начинает выходить за пределы тональности До. В 13-м такте песня благополучно возвращается в основную тональность. Надеюсь, вам не пришлось сильно напрягаться с 9 по 12 такт.

Использование знаков при ключе

Для исполнителя распознавание и чтение тональности — неоценимый навык, который может быть даже важнее, чем умение определять, насколько низко или высоко звучит песня. Знание тональностей поможет вам играть лучше, так как по тональности песни можно глубже судить о музыке, рождающейся под вашими пальцами, — точнее говоря, определять, какие ноты играть, а какие нет.

Например, если вы исполняете мелодию в тональности Соль, то в основном играете ноты гаммы Соль-мажор. Ваши знания гамм (см. главу 8) подсказывают, что эта гамма включает в себя ноту Фа-диез. Таким образом, все Фа в этой песне вы играете с диезом. Эти коварные композиторы придумали способ напоминания, какие диезы и бемоли нужно играть в определенной тональности. Чтобы сэкономить чернила, они используют небольшие значки, которые

Рис. 11.1. Отклонение и возвра в исходную тональность

называются *знаками при ключе*. Написанный сразу после ключа (скрипичного или басового) в начале каждой нотной строки, знак альтерации позволяет композитору:

- ✓ Не писать все эти крестики-нолики после каждой ноты с диезом.
- ✓ Не писать бемоли каждый раз, когда они встречаются в песне.
- ✓ Незамедлительно сообщать исполнителю (то есть вам), в какой тональности написана песня.

Конечно, может быть, вы уже представили, как украсите ваши стены диезами и бемолями, ведь выглядят они действительно очень привлекательно. Но по мере того как музыка будет усложняться, поверьте мне, вам все меньше и меньше будут по душе эти “музыкальные липучки”. Вместо этого вам тоже захочется использовать удобные значки, экономящие время и чернила, — знаки при ключе.

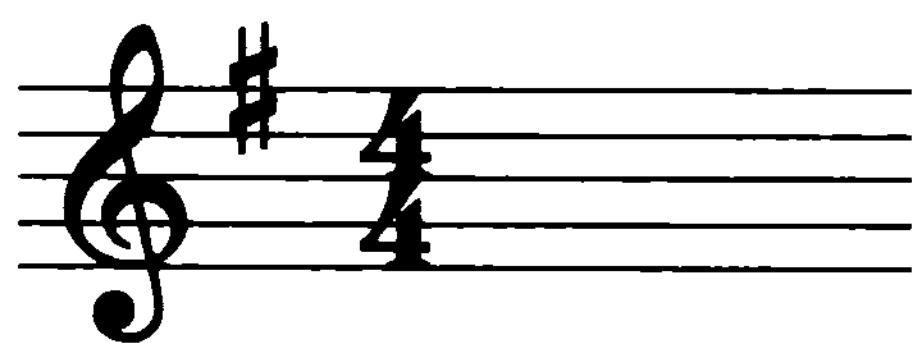
Как читать знаки альтерации при ключе

На рис. 11.2 вы видите два примера обозначения тональностей: в первом случае это тональность Соль-мажор, во втором — Фа-мажор. Первое обозначение — знак диеза — находится на самой верхней линейке нотоносца и сообщает о том, что каждый раз, когда в произведении будет встречаться нота Фа, ее следует играть на полтона выше — как Фа-диез. На втором нотоносце значок бемоля, расположенный на третьей линейке, является знаком при ключе тональности Фа-мажор и показывает, что каждую Си в этом произведении вы будете играть как Си-бемоль.

Вы можете подумать, что в первом случае играть с диезом следует только те ноты Фа, которые располагаются на верхней линейке. А вот и нет! Диез при ключе относится ко всем Фа, а не только к тем, которые находятся на верхней линейке. Это, конечно, еще одно решение, позволяющее экономить чернила. В противном случае знаки при ключе для Фа выглядели бы так, как показано на рис. 11.3.

Тональность Соль-мажор:

Тональность Фа-мажор:

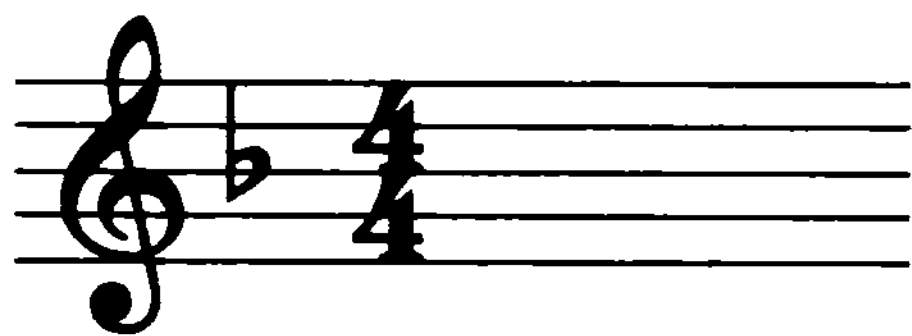

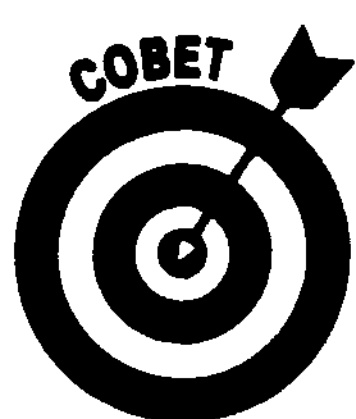
Рис. 11.2. Знаки при ключе на нотоносце

Рис. 11.3. Так никто не пишет. И с одним знаком понятно, что все Фа нужно играть с диезом

Рис. 11.4. Знаки при ключе для обеих рук

В единственном случае одна и та же нота помечается знаком альтерации дважды — если у вас два нотоносца. В этом случае один знак при ключе ставится на скрипичном нотоносце, а другой — на басовом, как показано на рис. 11.4.

Теперь попробуйте сыграть целую песню со знаками при ключе. Это ничуть не сложнее, чем играть без них. Необходимо всего лишь запомнить (с небольшой помощью знаков альтерации), какие ноты следует играть с диезами, а какие — с бемолями. В записи 49 вы услышите известную мелодию, которая называется *Worried Man Blues*, в тональности Соль-мажор. Помните, что все ноты Фа в ней нужно играть как Фа-диез.

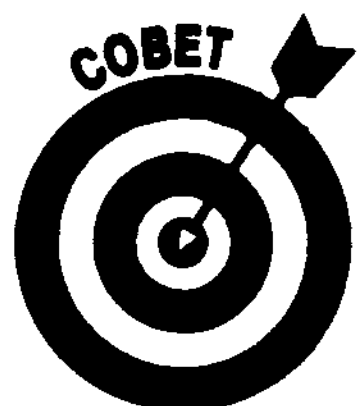

Эту же песню попробуйте теперь сыграть в тональности Ре-мажор (слушайте запись 50). Обратите внимание на знаки альтерации и помните, что все Фа нужно играть как Фа-диез, а все До — как До-диез. Играйте. Желаю удачи!

Как определить тональность

Знаки при ключе незамедлительно сообщают вам, в какой тональности написана песня. Вы можете возразить: “Но ведь если я сосчитаю все диезы или бемоли, то все равно смогу узнать тональность, хотя это и будет не так уж быстро!”. Ничего подобного вам не нужно делать. Без каких бы то ни было подсчетов вы можете, взглянув на знаки при ключе, сразу узнать, в какой тональности написана песня.

Тональности с диезами

Чтобы прочесть тональность, содержащую диезы, следуйте таким правилам:

1. Определите последний (самый правый) диез в скрипичном или в басовом ключе.
2. Чтобы получить тональность, в которой играется песня, прибавьте полтона вверх.

Например, у вас стоят два диеза: Фа-диез и До-диез, последний из них — До-диез. На полтона выше, чем До-диез, находится Ре. Таким образом, песня написана в тональности Ре-мажор.

Worried Man Blues (в Соль-мажоре)

1

G

It takes a wor-ried man to sing a wor-ried song. It

6

C

takes a wor-ried man to sing a wor-ried song. It

10

takes a wor-ried man to sing a wor-ried song. I'm wor-ried

14

D

G

now, but I won't be wor-ried long.

На рис. 11.5 показаны знаки при ключе всех диезных тональностей. Посмотрим, как быстро вы сумеете их назвать.

Соль Ре Ля Ми Си Фа-диез До-диез

Рис. 11.5. Тональности с диезами

Обратите внимание, что определение тональности с большим количеством знаков при ключе не требует серьезных умственных усилий. Например, на клавиатуре вы можете найти

Worried Man Blues (в Ре-мажоре)

1

D

It takes a wor-ried man to sing a wor-ried song. It

6

G

D

takes a wor-ried man to sing a wor-ried song. It

10

takes a wor-ried man to sing a wor-ried song. I'm wor-ried

14

A

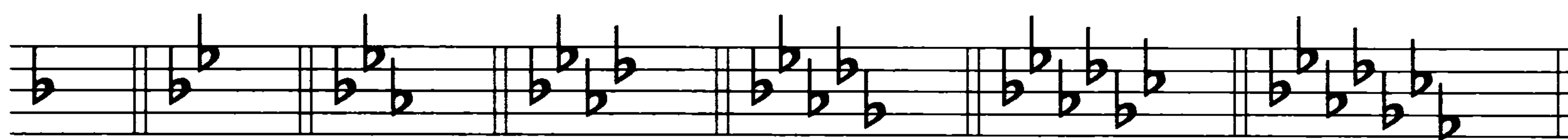
D

now, but I won't be wor-ried long.

ноту Фа, которая на полтона выше ноты Ми. Технически эту ноту можно назвать Ми-диезом. Поэтому если шестой диэз в знаках при ключе является Ми-диезом (а это то же, что и Фа), поднявшись на полтона выше, вы точно определите тональность — Фа-диез.

Бемольные тональности

Чтобы читать тональности, содержащие в знаках при ключе бемоли, найдите предпоследний знак альтерации (второй знак справа). Это и есть название тональности, в которой написано произведение. Например, у вас в знаках при ключе есть три бемоля — Си-бемоль, Ми-бемоль и Ля-бемоль. Предпоследний из них — Ми-бемоль. Значит, песня написана в тональности Ми-бемоль. На рис. 11.6 показаны все бемольные тональности.

Фа Си-бемоль Ми-бемоль Ля-бемоль Ре-бемоль Соль-бемоль До-бемоль

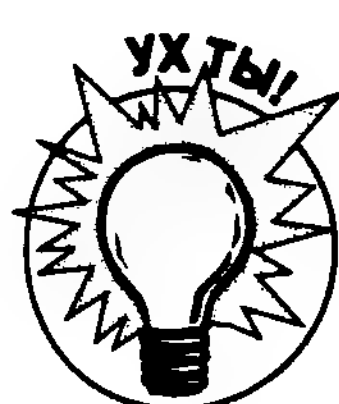
Рис. 11.6. Тональности с бемолями

Существует одна тональность, знаки при ключе которой просто нужно запомнить, — тональность с тоникой Фа. Поскольку у нее только один бемоль, найти второй знак с конца будет непросто. Таким образом, вы должны запомнить следующее: один бемоль при ключе означает, что песня написана в тональности Фа-мажор.

Вот это да! Знак при ключе отменяется

Иногда композитору приходит в голову мысль разнообразить песню, добавив какую-нибудь ноту со стороны, из другой тональности, как, например чистое Фа в тональность в Соль-мажор. Такие ноты со стороны называются *случайными* или *проходящими*.

Лично для меня в данном случае термин *случайный* звучит смешно. Если бы нота действительно была случайной, то композитор уже исправил бы ее. В любом случае, такая нота правильна (не случайна) и играть песню нужно именно так, как написано.

Чтобы показать, что нужно сыграть ноты не из основной тональности, в которой написана песня, композиторы используют такой знак, как *бекар*, показанный в тактах 1 и 3 на рис. 11.7. Например, в тональности Соль-мажор все Фа играют как Фа-диез, поэтому если композитор “случайно” захочет, чтобы вы сыграли вместо Фа-диез просто Фа, перед Фа вы увидите отмену знака при ключе — бекар. Знак бекар отменяет знак при ключе лишь в пределах одного такта или до следующего Фа-диеза.

Рис. 11.7. Здесь не все Фа с диезами!

Во многих песнях для того чтобы придать мелодии другую окраску, используются *случайные*, или *проходящие* ноты. Если вы когда-либо смотрели бейсбольный матч по телевизору или церемонию вручения золотой медали на Олимпийских играх, вам должна быть знакома мелодия *The Star-Spangled Banner* (запись 51). (Автор шутит. На самом деле это гимн Соединенных Штатов “Усеянный звездами стяг”. — Примеч. ред.) Однако вы, возможно, еще не знаете, что в этой мелодии есть несколько случайных нот. И между прочим, автора музыки зовут Фрэнсис Скотт Ки (Francis Scott Key). Бывают же совпадения! (“Key” — тональность. — Примеч. ред.)

Star-Spangled Banner

Oh, — say can you see by the dawn's ear - ly light, what so

proud - ly we hailed at the twi - light's last gleam - ing, whose broad

stripes and bright stars through the per - i - lous fight, o'er the

ram - parts we watched were so gal - ant - ly stream - ing. And the

rock - ets red glare, the bomb's burst - ing in air, gave

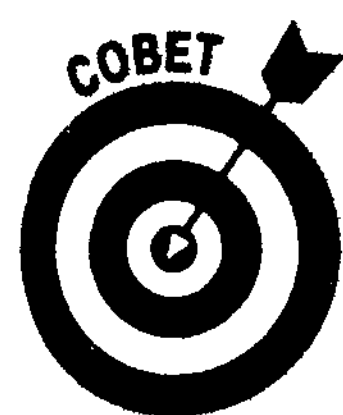
proof through the night that our flag was still there. Oh,

say does that — star - span - gled ban - ner — yet — wave — o'er the

land — of the free and the home of the brave.

Проходящие ноты не всегда отмечаются знаком бекар. Из-за того, что в тональности До-мажор нет ни диэзов, ни бемолей, нота Фа-диез, Ре-бемоль или любая другая нота на черной клавише будет для этой тональности проходящей. Однако перед этими случайными нотами вы увидите не бекар, а диез или бемоль.

Протяните себе руку помощи!

Хотите научиться просто и быстро подбирать знаки при ключе к самым распространенным тональностям? Все, что вам нужно — это пять пальцев и кратковременная память.

Самые распространенные мажорные тональности — До-мажор, Фа-мажор, Соль-мажор, Ре-мажор, Ля-мажор, Ми-мажор и Си-мажор. Первые две запомнить проще всего. В тональности До-мажор нет никаких знаков, а в Фа-мажор — только один Си-бемоль. Для остальных пяти тональностей (в каждой из которых имеются диезы) запомните их порядок — Фа-До-Соль-Ре-Ля-Ми-Си — как стишок.

Затем отсчитайте знаки по пальцам до той ноты, которая определяет нужную вам тональность. Например, чтобы узнать, какие знаки есть в тональности Ре-мажор, вы считаете так: Фа (1), До (2), Соль (3). Итак, перед Ре мы зажали три пальца — значит в Ре-мажоре три диеза.

Диезы в знаках при ключе всегда располагаются по возрастающей квинте, начиная с Фа-диез. Таким образом, в тональности Ля-мажор есть три диеза: Фа-диез, До-диез и Соль-диез.

Наполните музыку аккордами

В этой главе...

- Строение аккордов
- Как читаются обозначения аккордов
- Обращение аккордов

Возможно, прочитав название этой главы, вы подумали: “Зачем мне знать, как строятся аккорды?” Может, вам понравится такой вариант ответа: чтобы произвести впечатление на друзей. Подождите, есть еще один: чтобы играть как профессионал.

Вы можете красиво сыграть мелодию, но созвучие сделает ее намного полнее и ярче. Возможно, самый простой способ гармонизировать мелодию — играть левой рукой аккорды. А играя аккорды правой рукой, в свою очередь, можно аккомпанировать певцу, гитаристу или даже танцору.

Эта глава покажет вам шаг за шагом, как строить аккорды и аккомпанировать любой мелодии.

Аккорды

Три или больше нот, сыгранных вместе, образуют *аккорд*. Эти ноты можно играть одной или обеими руками. Цель у аккордов одна — создать гармонию. (О гармонии речь шла в главе 10.)

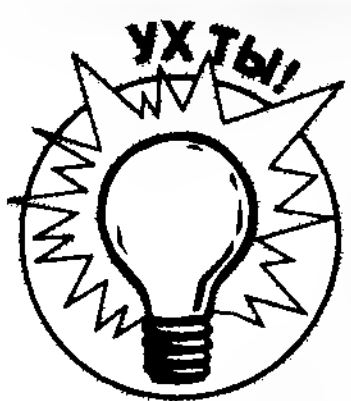

Чтобы понять силу гармонии, послушайте запись 52 на компакт-диске — песню *Red River Valley*. Первый раз звучит только мелодия песни, без гармонии. Во второй раз — мелодия с аккомпанементом. Правда, так намного лучше?

Вероятно, вы уже сталкивались с аккордами в некоторых ситуациях, например:

- ✓ Вы видели несколько нот, расположенных одна над другой, на нотном листе.
- ✓ Вы замечали странные бессмысленные знаки над скрипичным ключом: F#m7(-5), Csus4(add9).
- ✓ Вы слышали, как играет оркестр.
- ✓ Вы сигналили в автомобиле.

Да-да, сигнал автомобиля тоже аккорд, хотя он и звучит ужасно. Так же как и звуки ресторанного квартета, церковного хора и уличной шарманки. Но вы вряд ли будете аккомпанировать себе с помощью автомобильного сигнала или квартета — аккорды, исполняемые на фортепиано, гораздо более практичны.

За что меня ненавидит телефонная компания

Хотите досадить своим друзьям? Позвоните им и сыграйте несколько песен на кнопках вашего телефона. Аккорды у вас не получатся, зато повеселиться сможете от души.

На следующем рисунке записаны мелодии трех известных песен. Под нотами указаны соответствующие цифры на телефоне. Развлекайтесь!

Предупреждение: не пытайтесь сыграть мелодию, не набрав номера. Так вы можете дозвониться в Китай, полицию или, что еще хуже, родственникам своей второй половины.

И можете не проверять... 02 — не мелодия, так что не “играйте” ее.

Строение аккорда

Аккорды устроены очень просто. Как и мелодия, аккорды базируются на гамме. (О гамме я подробно рассказывал в главе 8.) Чтобы построить аккорд, выбираете любую ноту и добавляете к ней другие.

Обычно самая нижняя нота аккорда называется основной нотой, или *тоникой*. Тоника дает аккорду название. Например, аккорд с тоникой Ля называется аккордом Ля.

Дополнительные ноты определяют *тип* аккорда. (О типах аккордов мы поговорим немного позже.)

Большинство аккордов представляют собой *трезвучия*, или три ноты, сыгранные вместе. Конечно, это не точное определение трезвучия, но оно поможет вам запомнить, что это такое.

Трезвучие состоит из тоники и двух дополнительных нот — терции и квинты. (Об интервалах подробно говорилось в главе 10.) На рис. 12.1 показано обычное трезвучие, сыгранное на белых клавишах До-Ми-Соль. До здесь основная нота, Ми образует терцию от До, и Соль образует квинту от До.

Изменяя До-трезвучие следующими способами, вы можете построить новые аккорды:

- ✓ Повышая или понижая трезвучие на тон или полтона.
- ✓ Добавляя ноты к трезвучию.
- ✓ Применяя оба вышеуказанных способа.
- ✓ Ничего не меняя (некоторые аккорды хороши сами по себе).

Рис. 12.1. До-мажор — простое трезвучие

Например, можно использовать другие интервалы гаммы До-мажор, меняя До-трезвучие, и строить новые аккорды. На рис. 12.2 показано четыре способа изменения трезвучия До-мажор. Сыграйте эти аккорды и послушайте, как они звучат. В каждом аккорде я отметил интервалы. (Напомню, в главе 10 я подробно рассказывал об интервалах и их обозначениях.)

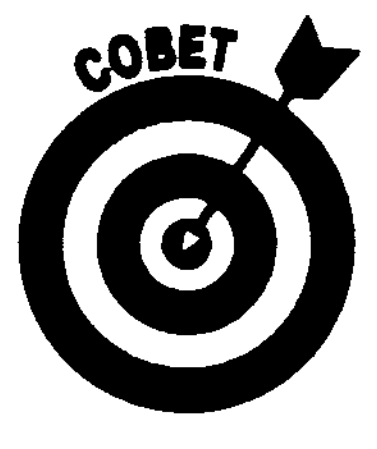

Рис. 12.2. Построение аккордов из трезвучия До-мажор

Мажорные аккорды

Можно утверждать, что *мажорные аккорды* используются чаще всего и их легче всего исполнять. Многие трезвучия — это мажорные аккорды.

Мажорные аккорды образуют интервалы мажорной гаммы. (О мажорных гаммах речь идет в главе 8.) Мажорный аккорд строится от тоники путем добавления других нот нужной гаммы. Например, вам нужно построить аккорд Соль-мажор. Нажмите ноту Соль и добавьте сверху третью и пятую ноты гаммы Соль-мажор — или терцию и квинту.

Мажорные аккорды — обычное дело для музыкантов. Мажорные аккорды называются по их основной ноте. (На рис. 12.3 показаны четыре мажорных аккорда.) Вообще говоря, музыканты редко говорят “мажор”. Вместо этого они просто называют аккорд.

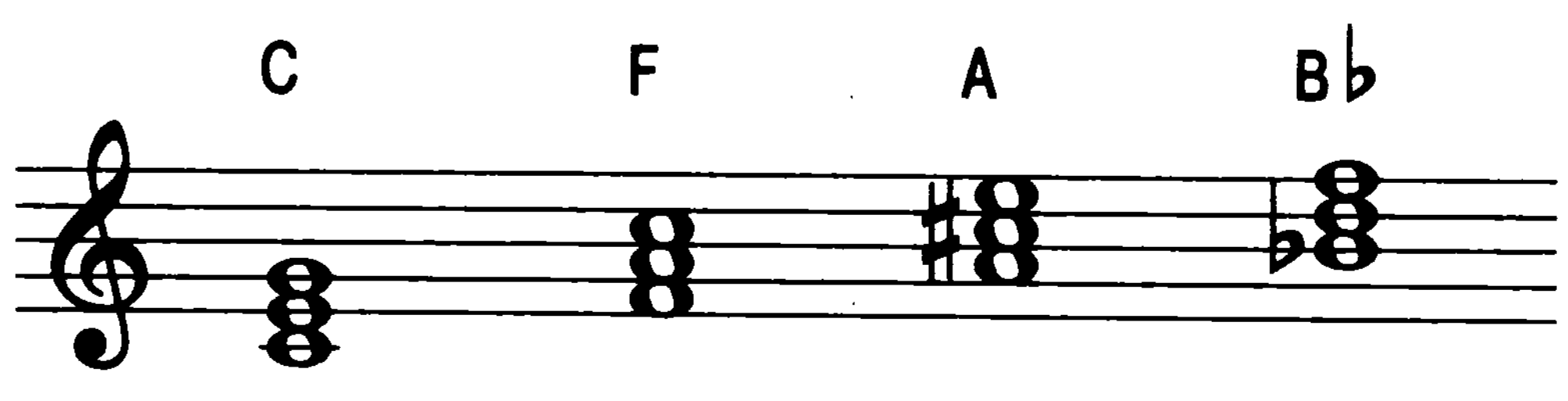
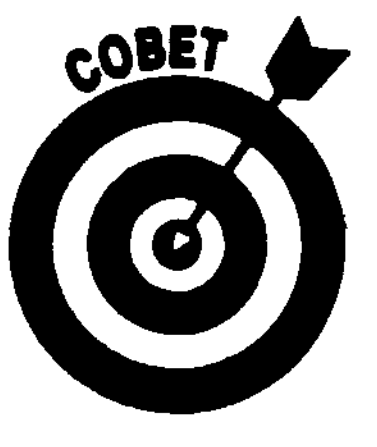

Рис. 12.3. Мажорные аккорды

Мажорный аккорд играется первым, третьим и пятым пальцами. Чтобы сыграть аккорды левой рукой, начните ЛР5 с основной ноты. Для аккордов правой руки играйте основную ноту ПР1.

Сыграйте несколько таких мажорных монстров из песни *Down by the station* (запись 53) левой рукой. Можете одновременно играть мелодию правой рукой, а можете только аккорды — левой вместе с исполнителем на диске (это я!), который играет мелодию.

Минорные аккорды

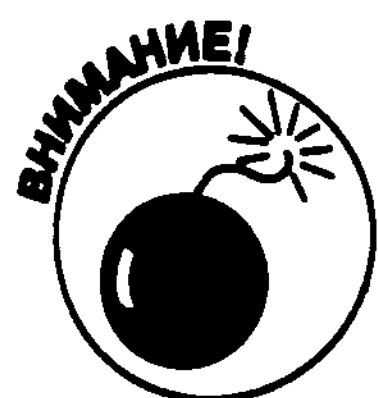
Второй по популярности аккорд — *минорный*. Как и мажорный аккорд, минорный состоит из трех нот: основной, третьей и пятой ступеней. Для обозначения аккордов в миноре добавляется суффикс *m* или *min* (сокращение от *minor*).

Down by the Station

1

4

7

Пусть название “минор” не вводит вас в заблуждение. Эти аккорды не меньше ни по размеру, ни по значимости, чем мажорные. Просто они иначе звучат. Пуристы изгнали бы меня из своей общины за такие слова, но я утверждаю, что мажорные аккорды звучат “радостно”, а минорные — “грустно”. (Я использовал эту же аналогию для характеристики гамм в главе 8.)

Минорный аккорд можно построить двумя способами:

- ✓ Сыграйте мажорный аккорд и понизьте вторую ноту, или терцовый тон, на полтона. Например, аккорд До-мажор составляют ноты До-Ми-Соль. Чтобы сыграть аккорд До-минор, понизьте Ми до Ми-бемоль.
- ✓ Сыграйте основную ноту и добавьте третью и пятую ноты минорной гаммы. Например, сыграйте Ля как основную ноту и добавьте сверху третью (До) и пятую (Ми) ноты.

На рис. 12.4 показаны минорные аккорды и отмечены основные ноты и интервалы. Сыграйте их и послушайте, как они звучат. Сравните эти аккорды с их мажорными двойниками на рис. 12.3 в предыдущем разделе.

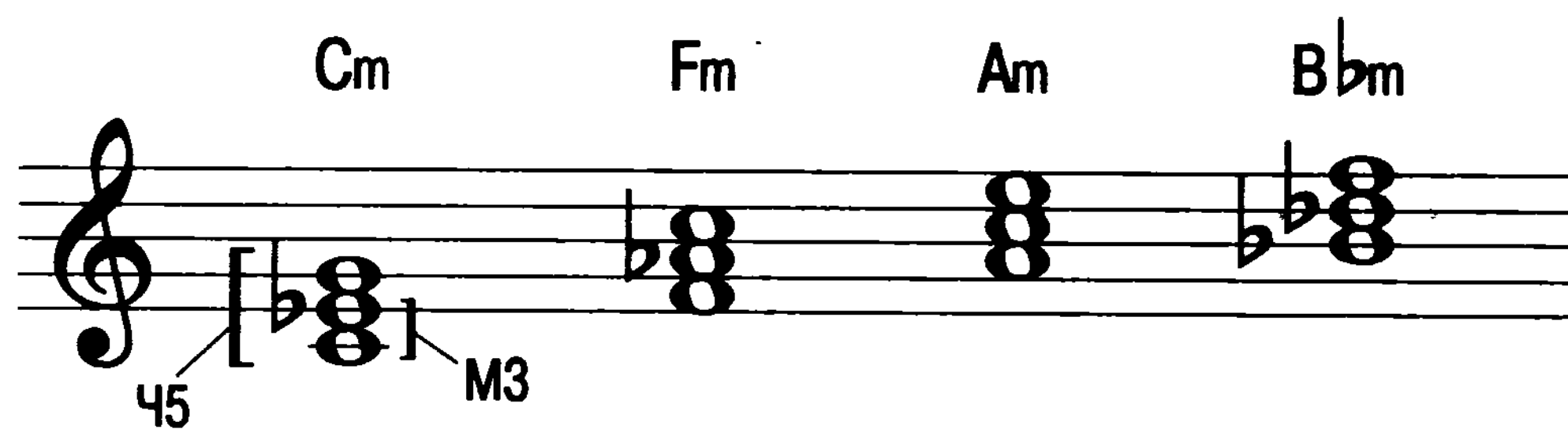
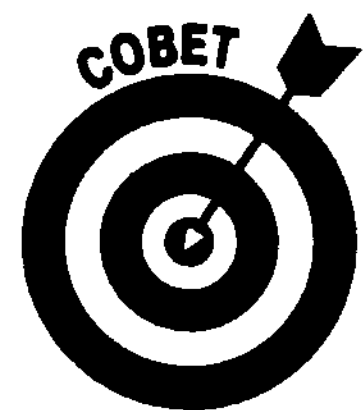

Рис. 12.4. Минорные аккорды

Минорные аккорды играют так же, как и мажорные: первым, третьим и пятым пальцами. Основной тон минорных аккордов левой руки играйте пятым пальцем, а правой — ПР1.

Попробуйте сыграть песню, в которой есть и мажорные, и минорные аккорды. Ну хотя бы маленький шедевр композитора Эдварда Макдауэлла *To a Wild Rose* (запись 54). Такое сочетание мажорных и минорных аккордов не является чем-то необычным, его используют во многих песнях. Легкое различие в звучании аккордов придает музыке гармоничность.

Запись 54

To a Wild Rose

1

6

11

О других типах аккордов

Мажорные и минорные аккорды употребляются наиболее часто, хотя другие типы аккордов играют в музыке также немаловажную роль. Эти “другие” аккорды получаются при изменении нот в мажорных или минорных аккордах или добавлении к аккордам новых нот.

Увеличенные или уменьшенные аккорды

Мажорные и минорные аккорды отличаются друг от друга только третьей ступенью. Но пятая ступень у них одинакова. Изменяя ее, можно получать новые типы аккордов.

Увеличенные аккорды состоят из основной ноты, большого третьего интервала (М3) и *увеличенного пятого интервала*, который представляет собой квинту (Ч5), увеличенную на полтона. Можете представить себе это как мажорный аккорд, у которого на полтона повышена пятая ступень. На рис. 12.5 показано несколько увеличенных аккордов.

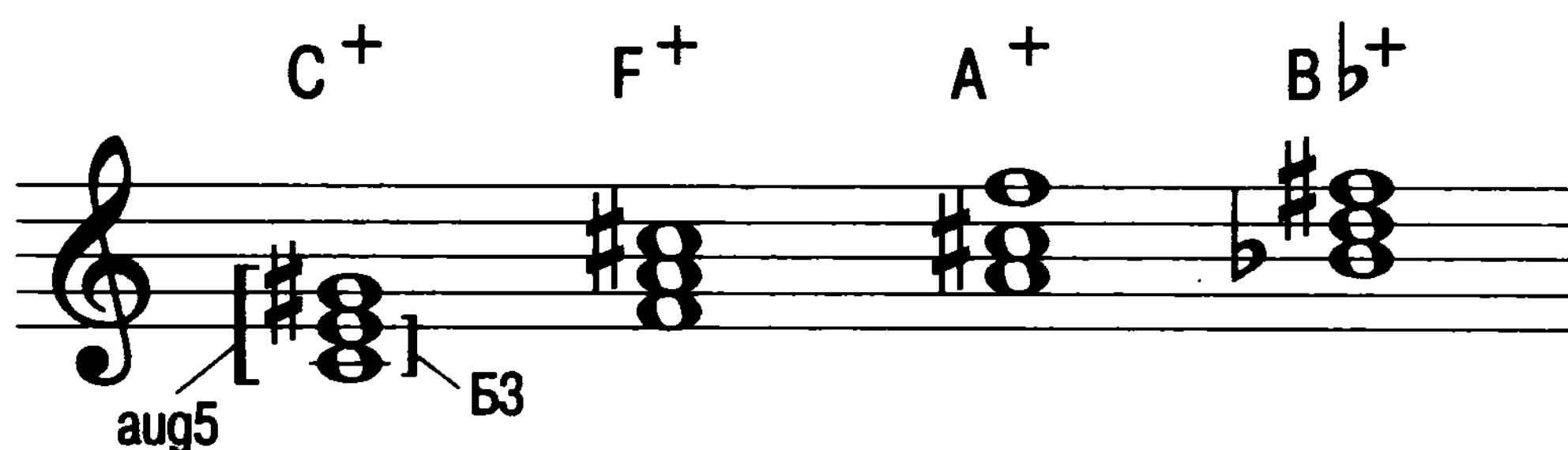

Рис. 12.5. Увеличенные аккорды

Увеличенные аккорды имеют несколько обозначений: +, aug и #5. Последнее мне нравится больше, так как оно показывает, как нужно менять аккорд — просто поднять на полтона пятую ступень.

Уменьшенный аккорд состоит из основного тона, малой терции (М3) и *уменьшенной квинты* (dim5), которая представляет собой квинту, уменьшенную на полтона. На рис. 12.6 показано несколько уменьшенных аккордов.

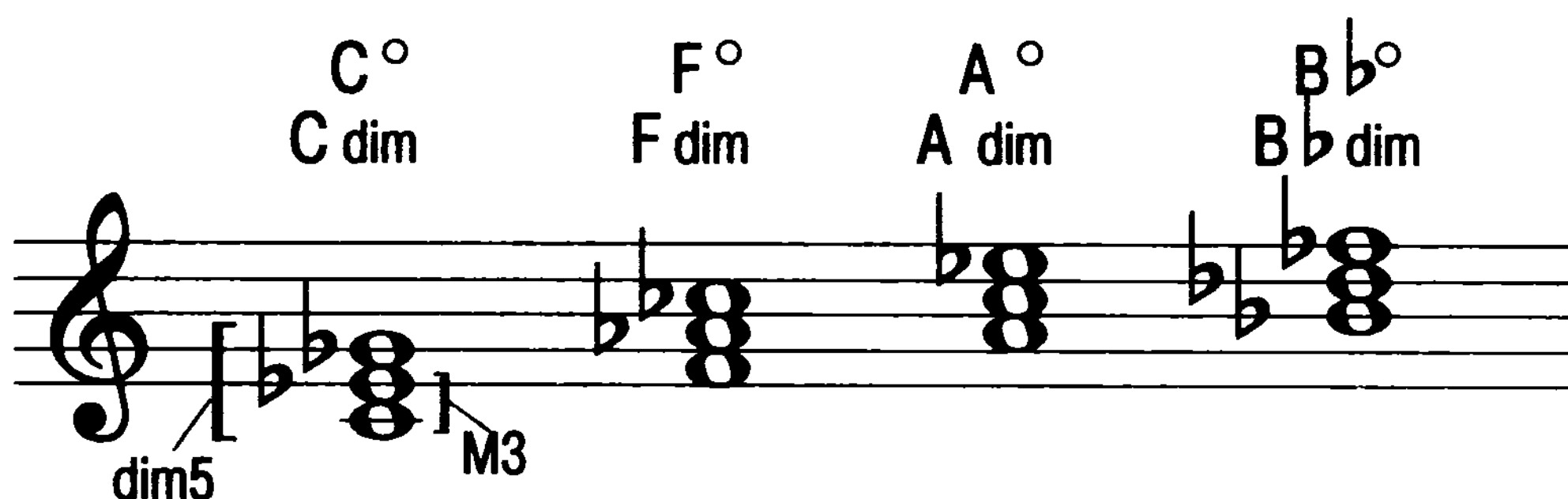
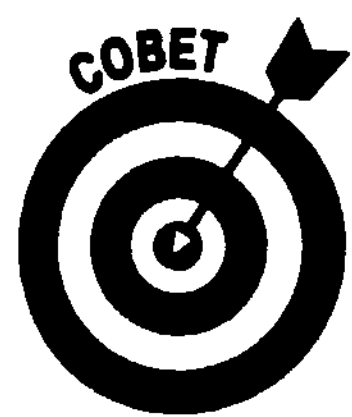

Рис. 12.6. Уменьшенные аккорды

Запомните два обозначения уменьшенного аккорда: dim и °. Здесь стало жарко? Почему один из символов похож на знак градуса?

По определенным причинам я считаю, что правой рукой уменьшенные и увеличенные трезвучия легче играть первым, вторым и четвертым пальцами. А левой рукой как мажорные, так и минорные аккорды удобнее играть пятым, третьим и первым пальцами.

Пришло время применить новые знания на практике. Песня *Rags and Riches* (запись 55) — хороший пример, показывающий, как тонко уменьшенные и увеличенные аккорды влияют на гармонию песни. В некоторых местах ожидаешь услышать мажорный или минорный аккорд, а вместо этого неожиданно появляется нечто удивительное.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

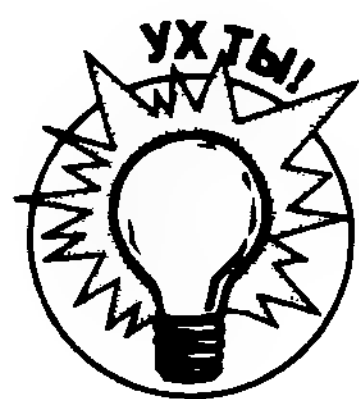
10

Задержанные аккорды

Еще один популярный вариант аккорда из трех нот — задержанный (неоконченный) аккорд, который формально трезвучием не является. Слушая такой аккорд, всегда ждешь после него следующих нот или аккордов.

Существует два вида аккордов с задержанием: с задержанной секундой (*suspended second*) и с задержанной квартой (*suspended fourth*), они еще получили название *sus2* и *sus4*. Более того, *sus4* так популярен, что музыканты его часто называют просто *sus*-аккордом. Так что если дирижер говорит начинать “с аккорда *sus* первого такта”, значит нужно играть задержанную кварту. Но, по-моему, лучше все-таки всегда уточнять.

Аккорд *sus2* состоит из основного тона, большой секунды (Б2) и чистой квинты (Ч5). Аккорд *sus4* состоит из основного тона, чистой кварты (Ч4) и чистой квинты (Ч5). На рис. 12.7 показаны некоторые из таких неоконченных аккордов.

Что же вообще такое задержание? Да ничего особенного, вы по-прежнему играете три ноты в аккорде. Эти аккорды отличаются от мажорных и минорных только одной нотой (см. рис. 12.7), т.е. средняя нота мажорного аккорда — большая терция, а средняя нота минорного аккорда — малая терция. Аккорд с задержанием звучит так похоже на мажорный или минорный аккорд, что вы ожидаете услышать в середине терцию, а на самом деле получается что-то принципиально новое.

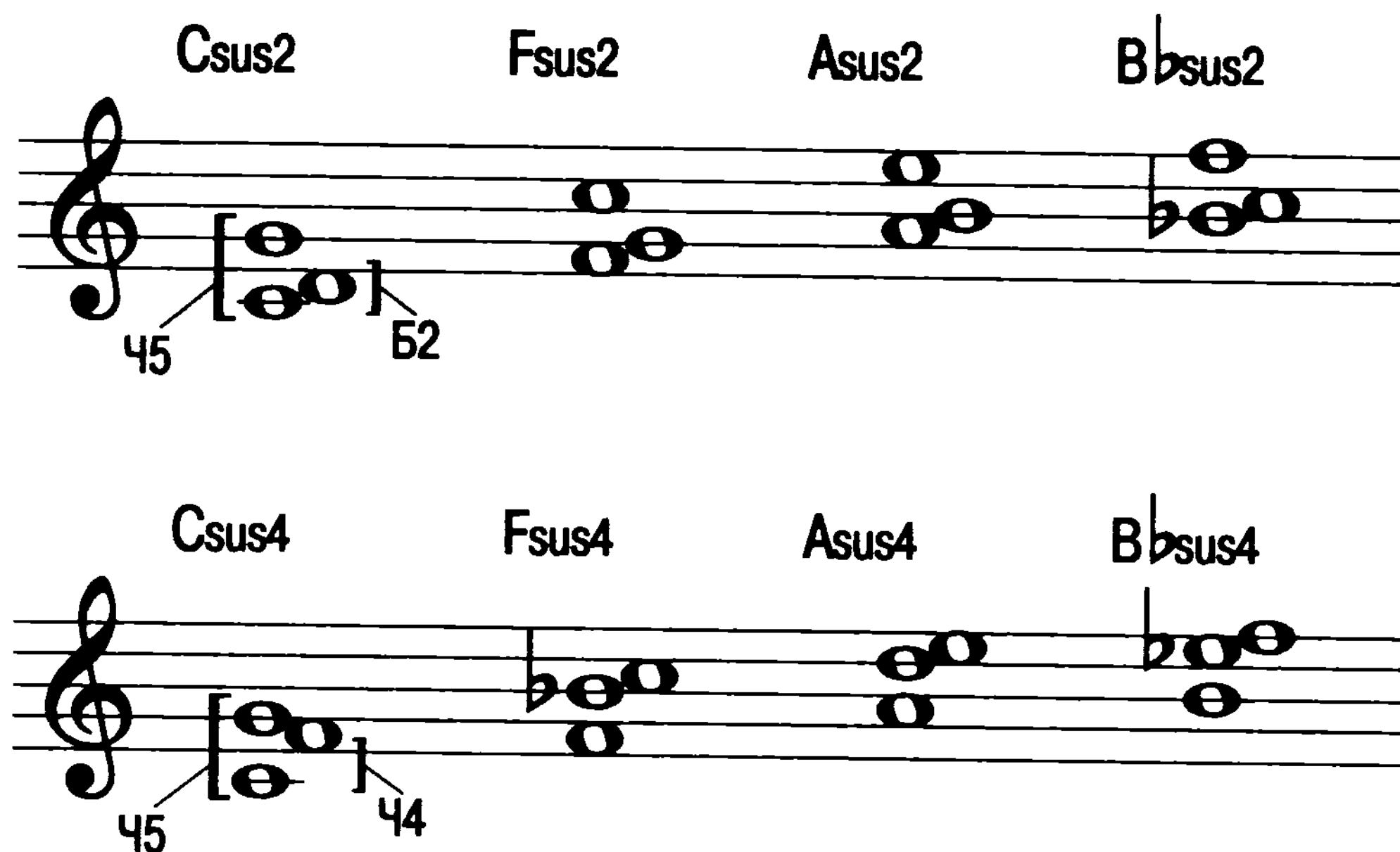
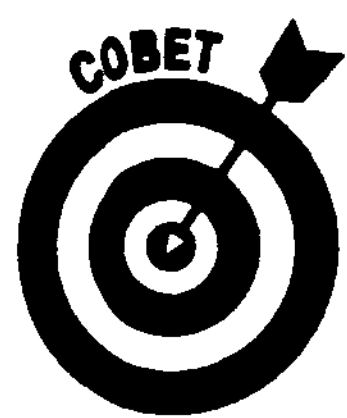

Рис. 12.7. Аккорды с задержанием

Играется задержание довольно легко. Аккорд sus2 для правой руки играется первым, вторым и пятым пальцами, а sus4 — первым, четвертым и пятым пальцами. Аккорд sus2 для левой руки играется пятым, четвертым и первым пальцами, а sus4 — пятым, вторым и первым.

Чаще всего, хотя и не всегда, за аккордом с задержанием следует *разрешение* — мажорное или минорное трезвучие, которое так желало услышать ваше ухо. Этот аккорд называется разрешением, так как он разрешает конфликт между необычным звучанием аккорда с задержанием и ожиданием мажорного или минорного трезвучия. Сыграйте мелодию, записанную на рис. 12.8 (запись 56), и послушайте, как звучат разрешения после аккордов с задержанием.

Рис. 12.8. Аккорды с задержанием и аккорды-разрешения

Четвертая нота аккорда

Добавление четвертой ноты еще больше наполняет звучание аккорда. Композиторы часто используют аккорды из четырех и более нот, чтобы музыка звучала напряженнее. Это напряжение или неразрешенный звук требует разрешения, которое обычно следует в последующем

мажорном или минорном аккорде. (В предыдущем разделе также обсуждались разрешающие аккорды.) Ну, по крайней мере, эти аккорды хочется слушать дальше — здесь широкое поле деятельности для композитора.

Многие считают, что седьмой интервал (септима) звучит плохо. Но оказывается, что в составе аккорда он звучит намного лучше. Кстати, такой аккорд является третьим по популярности аккордом в западной музыке. Мне он действительно нравится.

Любой аккорд, о котором я рассказывал ранее в этой главе, — мажорный, минорный, уменьшенный, увеличенный — может стать *септаккордом*, если, конечно, будет хорошо кушать кашку. А если серьезно, чтобы получить септаккорд, нужно просто добавить к аккорду *септиму*, или седьмую ноту гаммы.

Самый распространенный септаккорд (очень часто его называют *доминантсептаккорд*) строится с помощью интервала *малая септима*. Это седьмая ступень гаммы, считая от основной ноты, пониженная на полтона. Например, если основная нота гаммы — До, то седьмой нотой будет Си. Понизьте ее на полтона, и у вас получится малая септима, Си-бемоль.

Все аккорды, показанные на рис. 12.9, — септаккорды. У септаккорда очень сложное обозначение, будьте внимательны, — арабская цифра 7.

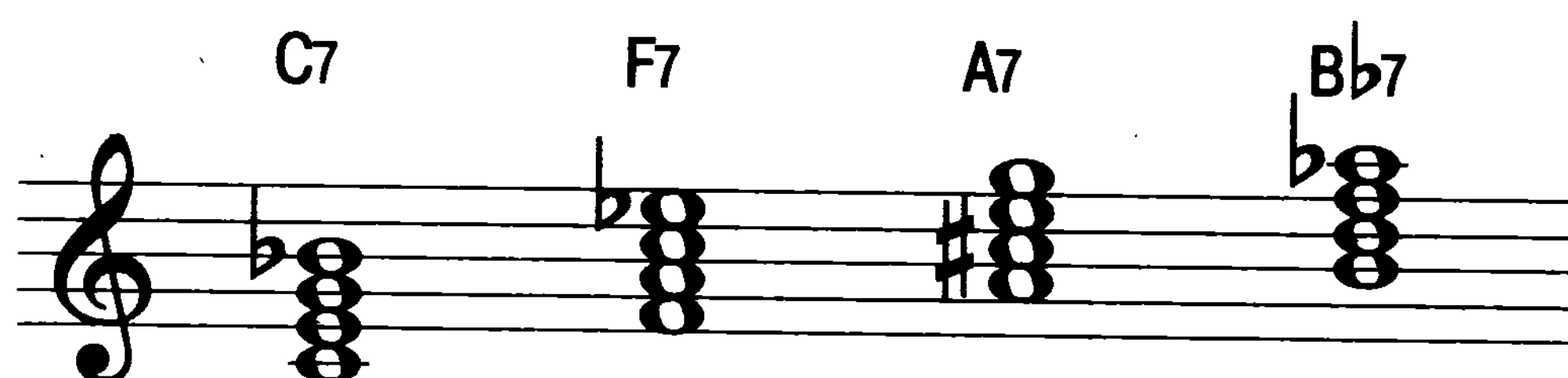
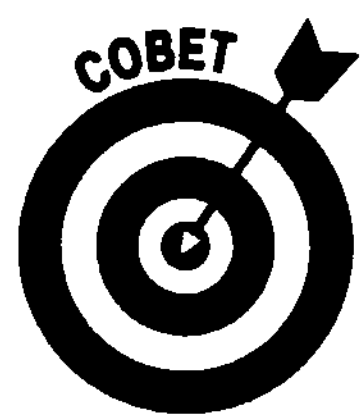

Рис. 12.9. Септаккорды

Обозначения септаккордов пишутся *после* обозначения лада трезвучия. Например, если вы добавите m7 к уменьшенному аккорду, обозначение 7 будет стоять после *dim*, а *dim7* будет обозначением всего аккорда.

Септаккорд играется первым, вторым, третьим и пятым пальцами. Приношу свои извинения четвертому пальцу за то, что в этом аккорде он не используется. В аккорде для правой руки играйте основную ноту 1ПР, а верхнюю (седьмую) ноту — 5ПР. В аккорде для левой руки основная нота играется 5ЛР, а 1ЛР играет верхнюю ноту.

Во всех видах музыки, от классической до поп-музыки, вы найдете все виды септаккордов. Знаменитая *Колыбельная* (запись 57) Иоганнеса Брамса — яркий пример того, какое гармоническое разнообразие создают септаккорды. Только будьте осторожны: не дайте себя усыпить.

Чтение символов аккордов

Возможно, вам попадались ноты или сборники песен, где были приведены только мелодия и слова, а над нотоносцем указывались маленькие значки и символы, изображенные на рис. 12.10. Это *обозначения аккордов*, которые показывают, что нужно играть одновременно с мелодией. Вот почему я объясняю вам, как строятся аккорды, — чтобы вы могли построить уменьшенный аккорд Соль, увидев обозначение *Gdim*.

Обозначение аккорда сообщит вам две вещи: *основную ноту* аккорда и его *лад*. Как и в гамме, основная нота дает название типу аккорда. Основная нота аккорда До — нота До.

Любое обозначение, стоящее после названия аккорда, показывает его лад. В предыдущем разделе этой главы я объяснил такие обозначения, как *m* для минорных аккордов и *7* — для септаккордов. У мажорных аккордов нет обозначений, только буква названия.

Этот символ означает, . . .

Dm C Dm

... что нужно играть такой аккорд

1

F Dm G Dm

5

Рис. 12.10. Чтение обозначений аккордов над нотоносцем

Запись 57

Колыбельная

C G7

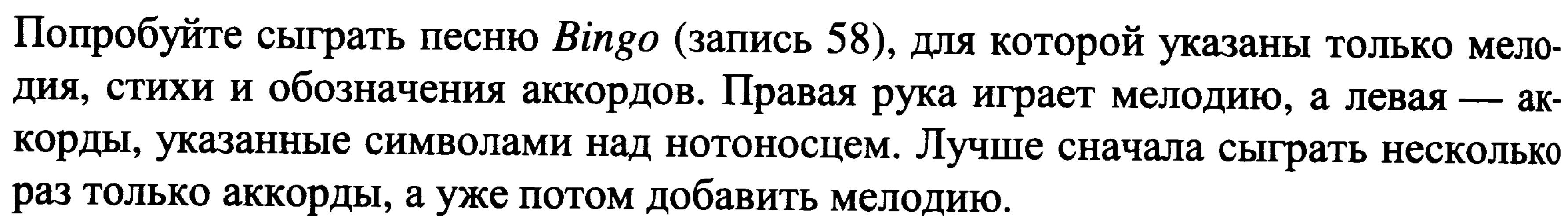
1

C F C

6

G7 C F C G7 C

12

Bingo

Название аккорда, или его символ, показывает, какой тип аккорда следует строить и как это делать. Таким образом, какой бы тип аккорда ни встретился вам в музыке (а их в ней много), вы сможете построить аккорд, поместив над основной нотой нужный интервал или ноты гаммы. Например, обозначение Сб означает, что нужно играть аккорд До-мажор и добавить к нему сексту (Ля), а обозначение Смб говорит о том, что играется аккорд До-минор плюс секста.

В песнях, которые вы будете играть, вам может встретиться еще много зловещих обозначений. В табл. 12.1 показаны наиболее часто употребляемые символы аккордов и дана их расшифровка.

Таблица 12.1. Символы аккордов

Тип аккорда	Обозначения
Мажорный	Без особого указания, по умолчанию
Минорный	m, min
Увеличенный	+, aug, (#5)
Уменьшенный	dim, °
С задержанной секундой	sus2
С задержанной квартой	sus, sus4
С уменьшенной квинтой	b5, -5
Секстаккорд	6

Тип аккорда	Обозначения
Минорный сектаккорд	m6
Доминантсептаккорд	7
Большой мажорный септаккорд	maj7, M7, +7
Минорный септаккорд	m7, min7
С уменьшенной септимой	dim7, °7
Септаккорд с увеличенной квинтой	7#5
Септаккорд с уменьшенной квинтой	7(-5)
Минорный септаккорд с уменьшенной квинтой	m7(-5)
Нонаккорд	9

Чтобы уметь играть все это разнообразие аккордов, кроме их названий и обозначений нужно знать также их состав. Для этого держите под рукой, как аптечку, табл. 12.2. Цифры в обозначении аккордов показывают ступени гаммы. Другими словами, цифры 1-3-5-7, например, сообщают о том, что нужно играть тонику, третью, пятую и седьмую ступени гаммы, а знаки “диез” и “бемоль” — что нужно понизить или повысить ноту на полтона. Сохраните этот рецепт для грядущих поколений. (В табл. 12.2 я выбрал тоникой всех аккордов ноту До. Пусть это не сбивает вас с толку — играть аккорды можно с любой ноты.)

Таблица 12.2. Состав аккордов

Обозначение аккорда	Тип аккорда	Ступени
C	Мажорный	1-3-5
Cm	Минорный	1- b 3-5
C+	Увеличенный	1-3-#5
Cdim	Уменьшенный	1- b 3- b 5
Csus2	C задержанной секундой	1-2-5
C(add2), C(add9)	C добавленной секундой (или ноной)	1-2-3-5
Cm(add2), Cm(add9)	Минорный с добавленной секундой	1-2- b 3-5
Csus	C задержанной квартой	1-4-5
C _b 5	C уменьшенной квинтой	1-3- b 5
C6	Сектаккорд	1-3-5-6
Cm6	Минорный сектаккорд	1- b 3-5-6
C7	Доминантсептаккорд	1-3-5- b 7
Cmaj7	Большой мажорный септаккорд	1-3-5-7
Cm7	Минорный септаккорд	1- b 3-5- b 7
Cdim7	Малый минорный септаккорд	1- b 3- b 5-6
C7sus	Септаккорд с задержанной квартой	1-4-5- b 7
Cm(maj7)	Минорный септаккорд с большой септимой	1- b 3-5-7
C7#5	Септаккорд с увеличенной квинтой	1-3-#5- b 7

Обозначение аккорда	Тип аккорда	Степени
C7 \flat 5	Септаккорд с уменьшенной квинтой	1-3- \flat 5- \flat 7
Cm7 \flat 5	Минорный септаккорд с уменьшенной квинтой	1- \flat 3- \flat 5- \flat 7
Cmaj7 \flat 5	Большой мажорный септаккорд с уменьшенной квинтой	1-3- \flat 5-7

На рис. 12.11 показано, как построить аккорд по рецепту из табл. 12.2. Для примера я выбрал обозначение 1-3- \sharp 5-7 и построил аккорд от разных нот — До, Фа и Соль. Кстати, аккорд, который получился в результате, называется Cmaj7 \sharp 5, потому что я добавил септиму и поднял на полтона квинту.

Составные части: 1, 3, \sharp 5, 7

Рис. 12.11. Построение аккордов с помощью таблицы

Переворачиваем аккорды с ног на голову

Основная нота, или тоника, обычно является нижней нотой аккорда, но так бывает не всегда. Пользуясь международными правами и свободами, можно менять ноты местами, не нарушая при этом тип аккорда. Такая перестановка нот называется *обращением аккорда*.

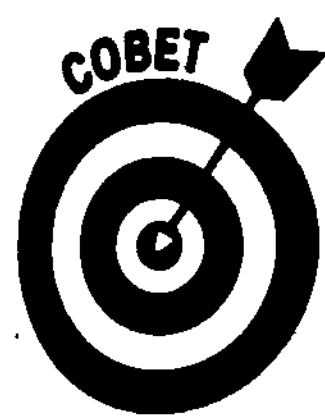
Много ли обращений можно сделать? Число обращений зависит от количества нот в аккорде. Если в аккорде три ноты, то можно сделать три обращения, если четыре — четыре обращения. Все достаточно просто.

Обращение на практике

А зачем вообще менять аккорд, который и так прекрасно звучит? Сыграйте левой рукой аккорды, показанные на рис. 12.12, и обратите внимание, как часто приходится передвигать руку по клавиатуре.

Рис. 12.12. Аккорды в канонической форме, т.е. без обращений

Играть такие аккорды в быстром темпе утомительно, и звучат они неряшливо. В такой ситуации удобнее играть обращения аккордов. Теперь сыграйте аккорды, показанные на рис. 12.13. Правда, рука двигается намного меньше? Вы играете те же самые аккорды, но нет необходимости передвигать руку по клавиатуре.

Облегчить игру песен — только одна из нескольких причин, по которым иногда удобнее играть обращения аккордов. Обращение может быть полезным и во многих других случаях:

- ✓ **Положение руки.** Можно не двигать руку вверх и вниз по клавиатуре от одной тоники к другой.
- ✓ **Верхняя нота.** Отчетливей всего вы слышите верхнюю ноту аккорда, так что можно играть мелодию аккордами с нотами мелодии наверху.
- ✓ **Надоели простые аккорды.** И в самом деле, одинаковые аккорды надоедают, если их играть слишком часто. Обращение разнообразит ваше исполнение.
- ✓ **Так написал композитор.** Этим все сказано.

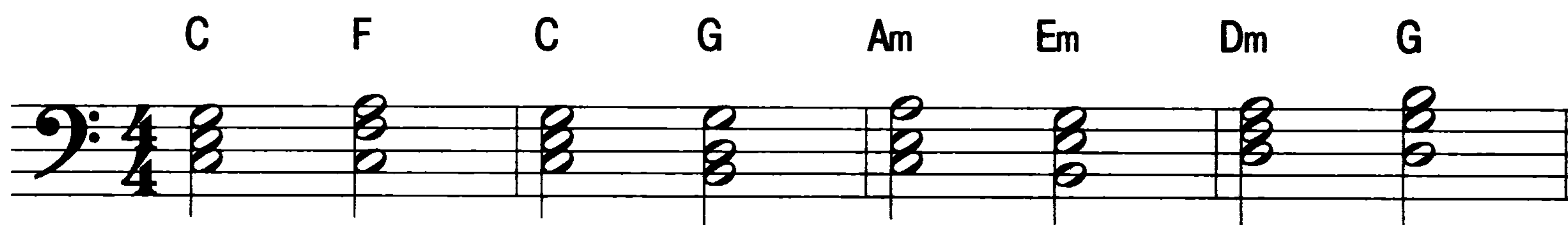

Рис. 12.13. Меньше усилий, лучше звучание

Первое, второе и третье обращение

Самые распространенные аккорды это *основная форма, первое обращение и второе обращение*. Основной аккорд — это то же трезвучие. Тоника находится внизу, как показано на рис. 12.14.

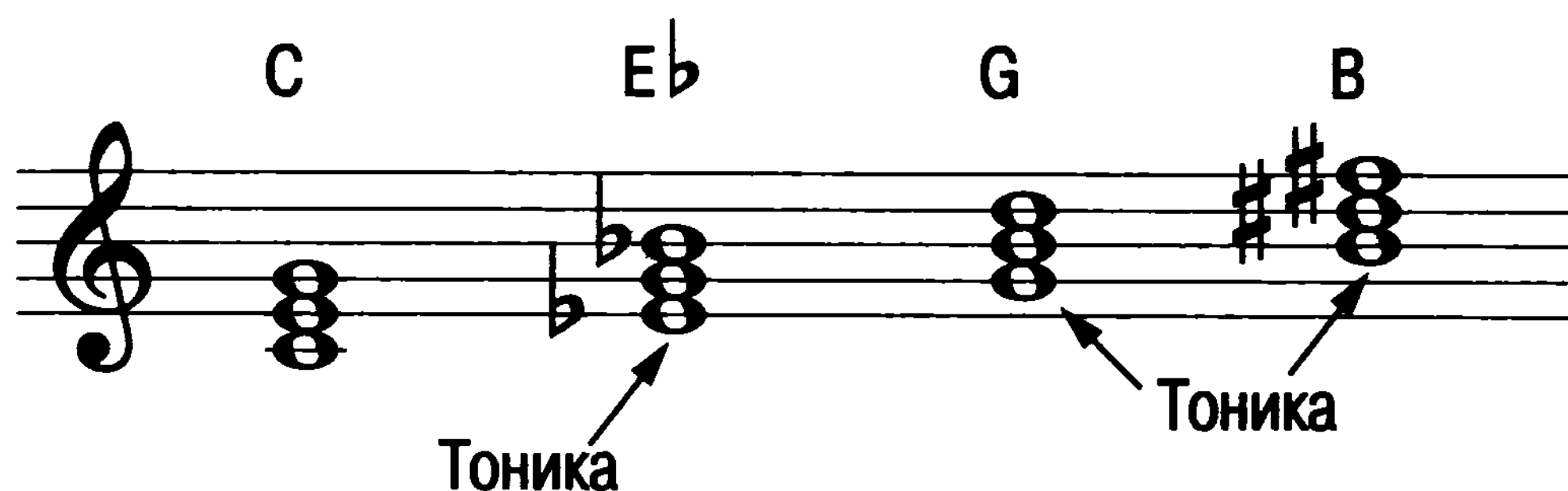

Рис. 12.14. Определяем аккорд по его тонике

В первом обращении нужно поднять тонику наверх, на октаву выше ее изначального положения. Внизу теперь находится терцовый тон аккорда. На рис. 12.15 показаны примеры первого обращения.

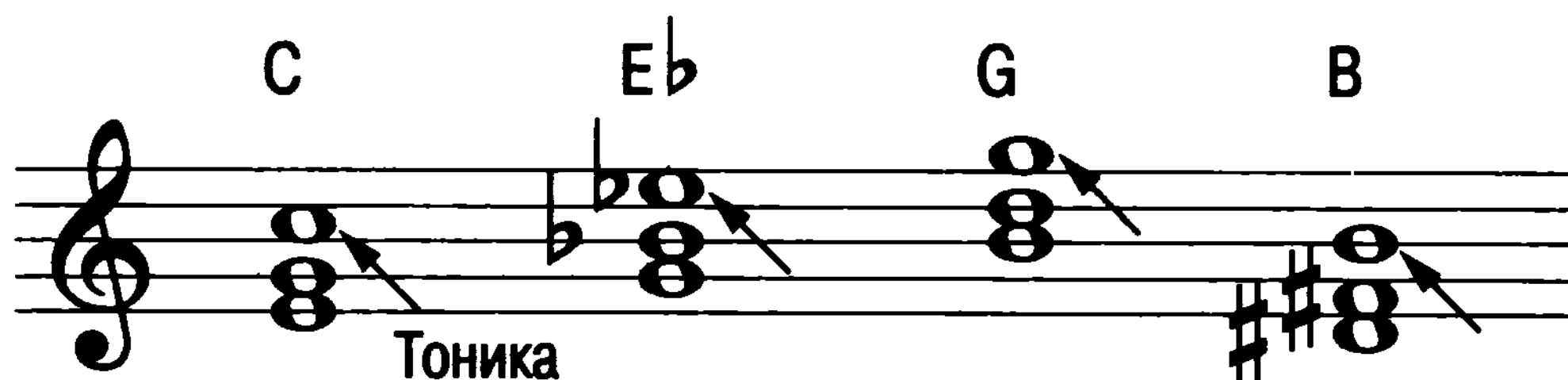
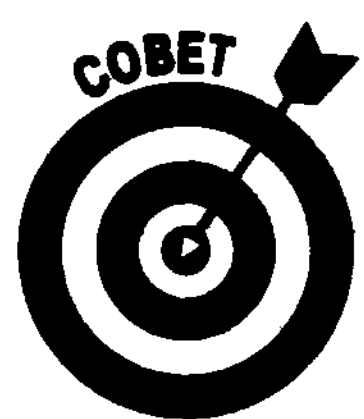

Рис. 12.15. Подчеркиваем тонику

Во втором обращении на октаву выше поднимается терцовый тон аккорда, так что внизу остается квинтовый тон, а основной тон находится посередине. На рис. 12.16 показано несколько вторых обращений.

Рис. 12.16. Тоника в середине

То же самое сделайте с аккордами, состоящими из четырех нот. Разница заключается только в том, что в таком аккорде возможно еще одно обращение — *третье*. Несложно догадаться, что нужно делать: верхнюю (четверную) ноту опускаете вниз на октаву. На рис. 12.17 третье обращение показано на примере септаккорда.

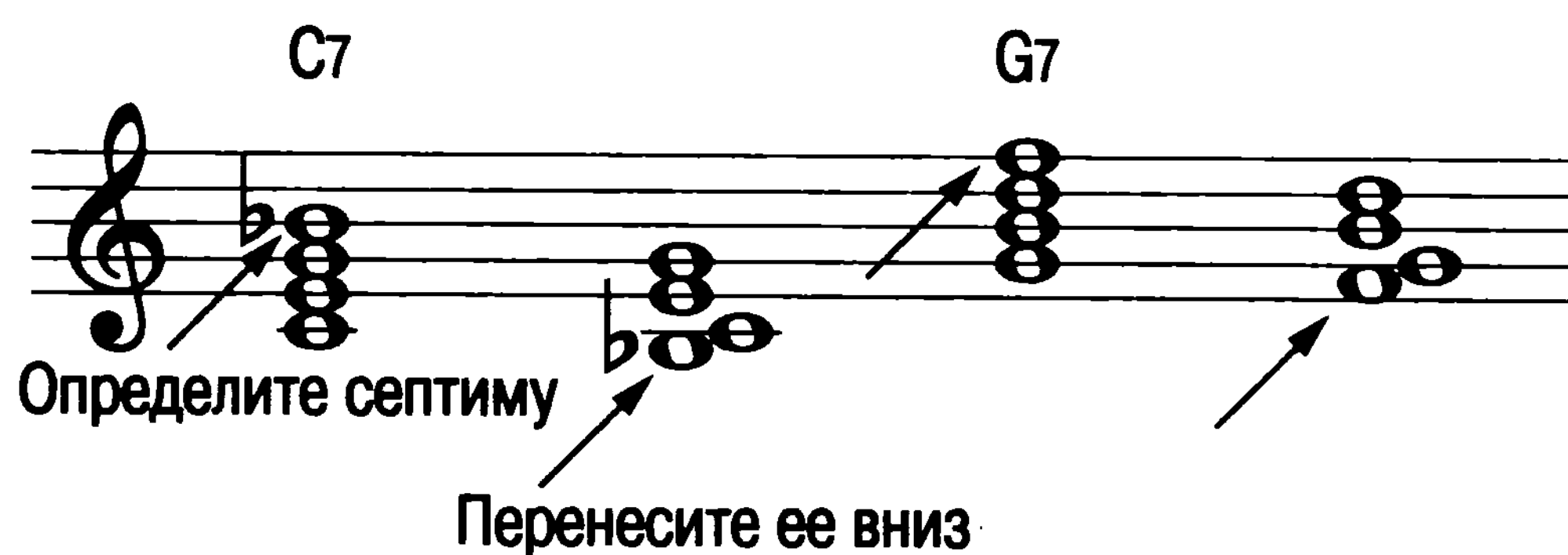

Рис. 12.17. Третье обращение септаккорда

Потренируйтесь с обращениями на разных аккордах. Когда будете играть по песенникам, то будете знать, какое обращение какого аккорда подойдет больше всего. (О том, что такое песенник, я рассказываю в главе 19.)

Часть V

Мастерство исполнения

В этой части...

По-моему, самая классная часть в этой книге — именно часть V. В ней я покажу вам, как “нарядить” музыку, чтобы все поверили, что вы играете на фортепиано уже долгие годы.

Эта часть будет небесполезной для вас, даже если вы *действительно* играете на фортепиано уже много лет. Теперь вы можете обновить и оживить полученные когда-то знания. В главе 13 я расскажу вам об атаках и динамике, в главе 14 — о некоторых хитрых музыкальных трюках, в главе 15 — об исполнении музыкального произведения в различных стилях. Речь пойдет об аккомпанементе, вступлениях и финалах, заменах аккордов и многом другом. Абсолютно незаменимые сведения!

И заметьте, все эти сведения изложены на бумаге, которую можно сжечь, порвать и, наконец, просто выбросить. Но вы ведь не будете этого делать? Или все-таки будете?

Украшение музыки

В этой главе...

- Дополнительные штрихи
- Как сделать музыку более изысканной и экстравагантной

Конечно, при исполнении музыкального произведения очень важно играть правильный ритм и правильные ноты, но то, как вы их играете, — еще важнее. Если вы играете с чувством, технично, страстно, то ваше исполнение стоит послушать. Украсить исполнение и придать ему индивидуальность — это больше, чем просто играть ноты. Да и использовать пару специальных эффектов тоже не повредит.

Ослепительные эффекты и владение специальными приемами заставят аудиторию слушать вас с замиранием сердца. Немного потренировавшись, вы овладеете этим мастерством. И вот когда помимо правильной игры вы будете пользоваться этими приемами, ваше исполнение станет живым и настоящим.

Артикуляция

Не подумайте, что я призываю вас четко произносить название каждой ноты при игре. Артикуляцией (иногда еще атаккой) называются разные способы исполнения одной и той же ноты. Хотя мне лично кажется, что в данном случае “артикуляция” не самое подходящее слово.

Знаки артикуляции

Существует несколько видов артикуляции. Каждому из них соответствует знак, который говорит о том, как именно нужно играть ноту: коротко, длинно, тяжело и т.д. Вы можете изменить общее звучание или стиль песни с помощью нескольких знаков артикуляции. (Подробнее о музыкальных стилях и их связи со знаками артикуляции читайте в главе 15.)

В табл. 13.1 представлены знаки, которыми композиторы обозначают различные типы артикуляции.

Таблица 13.1. Знаки артикуляции

Знак	Название	Как играть
●	Стаккато	Коротко
—	Тенуто	Длинно
>	Акцент	Сильно
^	Акцент (с крышкой)	Еще сильнее
>•	Акцент со стаккато	Сильно и коротко
>—	Акцент с тенуто	Сильно и длинно

Знак	Название	Как играть
<i>tr</i>	Трель	Чередующиеся ноты
	Глиссандо	Скольжение по клавишам
	Форшлаг	Быстро перед “настоящей” нотой
	Фермата	Продлить звучание

Добавляя эти эффекты к музыке, композитор просто ставит соответствующий знак справа снизу или справа сверху от ноты.

Сила артикуляции

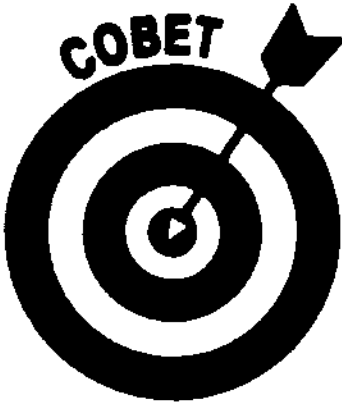
Играя музыку без артикуляции, вы не доставите удовольствие слушателям. Слушать музыку без артикуляции все равно, что слушать длинную монотонную речь. Скучно.

Чтобы понять важность артикуляции, прослушайте песню *Camptown Races* (запись 59), одновременно глядя на ноты. Сначала вы услышите исполнение вообще без артикуляции. Во второй раз песня сыграна со всеми эффектами. (В такте 5 есть трель, о которой мы поговорим далее в этом разделе.)

Запись 59

Camptown Races

Выберите заинтересовавшие вас способы артикуляции и попробуйте сыграть песню с ними. Я уверен, что Моцарт и компания не будут благодарны мне за такой совет, но забудем пока о композиторах: придумайте ваши собственные приемы и сыграйте мелодию на свой лад. Таким образом вы измените не саму мелодию, а только ее стиль. Конечно, всегда следовать артикуляции композитора — лучший способ добиться правильного звучания и стиля, если это является вашей целью.

Форшлаг

Термин *форшлаг* звучит довольно затейливо, но на самом деле это довольно простой прием, который заставляет музыку звучать немного сложнее. Форшлаг — нота, которую вы тихо и коротко играете перед “настоящей” нотой. По-моему, ее нужно было назвать *касательной* нотой, так как ваш палец лишь слегка касается ее перед тем, как сыграть настоящую ноту.

Форшлаг можно записать множеством разных способов. На рис. 13.1 показаны наиболее распространенные виды форшлагов. Одиночный форшлаг выглядит как перечеркнутая восьмая нота. Несколько форшлагов вместе похожи на маленькие шестнадцатые ноты. Вы играете их очень быстро и получаете эффект “вкатывания в ноту”.

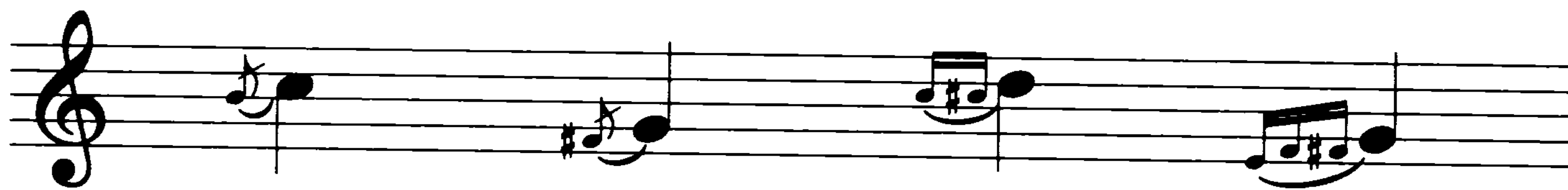

Рис. 13.1. Форшлаг. Как чудесно они звучат!

Форшлаг не обязательно должны быть ближайшими соседями следующей за ними “настоящей” ноты. Они вообще могут находиться на другом конце клавиатуры. Эффект, достигаемый форшлагами, определяется не близостью к “настоящей” ноте, а тем, что они выделяют ее.

Чтобы услышать форшлаг в действии, прослушайте запись 60 нашего компакт-диска — песню *Pop! Goes the Weasel*, которая просто лопается от форшлагов. Сначала сыграйте ее медленно, а потом постепенно увеличивайте темп.

Форшлаг характерен для джаза, музыки в стиле кантри и для классических произведений для фортепиано. (Подробнее о музыкальных стилях читайте в главе 15.) Можете использовать форшлаг везде, где хотите. Лучшие форшлаг — ноты, которые на полтона или на тон отличаются от “настоящей” ноты, но можете выбирать и другие ноты. Прекрасная мысль: начать мелодию с форшлага, особенно если это джазовая мелодия или блюз.

Трель

Если вы когда-нибудь слышали щебечущий звук флейты-пикколо в марше, значит, вы слышали *трель*. То, что звучит как очень сложный прием игры на флейте, на самом деле является простым быстрым чередованием двух нот. То же самое и в музыке для фортепиано.

Что же это за эффект? Сравнение с флейтой-пикколо вам ни о чем не говорит? Трель звучит как группа тридцать вторых и шестьдесят четвертых нот, показанных, например, на рис. 13.2. (О том, что такое тридцать вторые и шестьдесят четвертые ноты, читайте в главе 5.)

Чтобы сэкономить чернила и не соединять множество хвостиков этих нот вместе, для трелей придуман свой знак: перед дрожащей нотой пишется *tr*. *Tr* — начальные буквы слова “trill” — трель. Иногда музыкальные знаки не так уж и сложны.

Вообще говоря, нота вибрирует, восходя к следующей (ближайшей) более высокой ноте гаммы. Но бывает, что композитору нужна нисходящая трель, иногда даже на полтона. Для таких трелей используются особые обозначения, показанные на рис. 13.3.

Как вы можете видеть на рис. 13.3, нервный и чересчур плодовитый композитор имеет в своем распоряжении несколько вариантов записи трелей. Кроме знака *tr*, он может написать диез или бемоль, который укажет, что трель направлена к ноте с диэзом или ноте с бемолем. Можно после вибрирующей ноты нарисовать маленькую ноту без штиля.

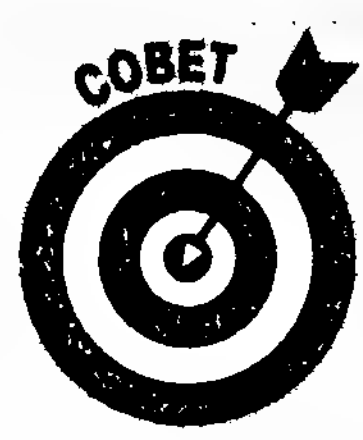
Pop! Goes the Weasel

1

4

7

10

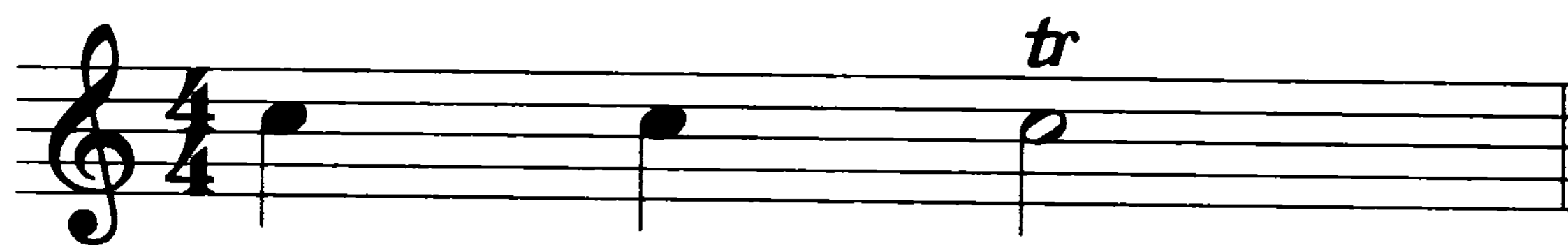

Еще раз о пользе артикуляции

Артикуляция и другие “спецэффекты”, например, трели, форшлаг, глиссандо, помогают не только разнообразить и украсить звучание, но и скрыть ошибки в игре.

Как только вы сыграете фальшивую ноту, быстро играйте форшлаг, трель или глиссандо.

Например, вы должны были сыграть Соль, а сыграли Фа-диез. В таком случае срочно превращайте Фа-диез в форшлаг и скользите к правильной ноте Соль. Никто и не подумает, что вы сфальшивили.

Играется так:

Рис. 13.2. Вот как выглядят трели

Рис. 13.3. Обозначения трелей

Ну, хватит разговоров о трелях — вы должны сыграть что-нибудь самостоятельно. Чтобы понять, как должны звучать трели, послушайте запись 61 (знаменитую *Trumpet Voluntary* Джереми Кларка). Потом попробуйте сыграть песню самостоятельно. Все трели здесь относятся к ноте Ре, которая играется указательным пальцем правой руки (ПР2), и восходят к Ми (следующей по высоте ноте гаммы), которую играют ПР3. Быстро чередуйте эти ноты, считая доли, нужные для исполнения трели (четвертные ноты с точками).

Запись 61

Trumpet Voluntary

Не ждите, пока композитор напишет вам трели, добавляйте их сами. Я уверен, что вы легко можете написать *tr* над любой нотой. Самые подходящие по длительности ноты для трелей — половинные и целые, они звучат дольше и позволяют вашим пальцам без усталости трудиться. Поэкспериментируйте с разными трелями для целых и половинных нот. Трели придадут стилю игры классическую изысканность. (О классическом стиле я расскажу в главе 15.)

Не забывайте о глissандо

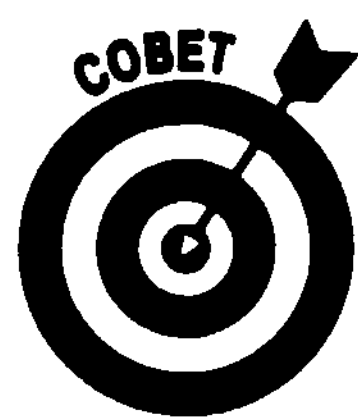
Глissандо — быстрое скольжение по нескольким клавишам клавиатуры. Нет ничего лучше, чем начать и закончить исполнение песни этим приемом — вы покорите любую аудиторию.

Чтобы сыграть глissандо, положите большой палец на самую высокую клавишу До и тащите его по клавишам к левому (низкому) краю клавиатуры. Здорово!

На рис. 13.4 показано, как записывается этот прием, — обычно волнистой линией и аббревиатурой “*gliss*”, тянущейся от ноты, с которой вы начинаете глissандо. Таким образом, если вы видите волнистую линию, которая начинается от ноты До, сыграйте До и скользите по клавиатуре. Иногда на другом конце волнистой линии пишется особая нота, на которой заканчивается глissандо. Бывает, что нужно сразу решить, где остановиться.

Рис. 13.4. Глissандо

Если композитор указал *и* первую, *и* последнюю ноту глissандо, все, что я могу вам порекомендовать, — это тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Начать с определенной ноты просто, а вот чтобы остановиться на указанной ноте, нужно определенное мастерство, ведь вам придется затормозить в точно указанном месте.

В зависимости от направления глissандо и от того, какой рукой вы его играете, этот прием выполняется разными пальцами. На рис. 13.5–13.8 показано правильное положение руки для разных глissандо:

- ✓ **Вниз правой рукой:** глissандо выполняется большим пальцем (ПР1) так, как показано на рис. 13.5.
- ✓ **Вверх правой рукой:** средним пальцем (ПР3), возможно, с небольшой помощью ПР4 (см. рис. 13.6).
- ✓ **Вниз левой рукой:** средним пальцем (ЛР3), возможно, с небольшой помощью ЛР4 (см. рис. 13.7).
- ✓ **Вверх левой рукой:** большим пальцем (ЛР1), как показано на рис. 13.8.

Рис. 13.5. Глиссандо вниз правой рукой

Рис. 13.6. Глиссандо вверх правой рукой

Уберите глиссандо из рок-н-ролла, и таким музыкантам, как Джерри Ли Льюис и Dr. John, придется читать книгу *Как найти работу для “чайников”*. (Я расскажу вам об этих музыкантах в главе 18.) Прием глиссандо очень мощный, энергичный и как нельзя лучше подходит для рок-н-ролла. Сыграйте песню в исполнении Джерри (запись 62), чтобы прочувствовать это.

Рис. 13.7. Глиссандо вниз левой рукой

Рис. 13.8. Глиссандо вверх левой рукой

Проведя несколько раз пальцами по клавиатуре, вы, возможно, начнете проклинать меня: так сильно у вас будут болеть пальцы. Моей вины в этом нет. Это просто означает, что вы проводите по клавишам не той частью пальца, которой нужно. А нужно делать это *ногтем*. Конечно, многие упрямые педанты скажут, что для глиссандо нужно пользоваться боковой частью пальца, чтобы не было слышно, как ноготь щелкает по клавишам. Ответьте им так: “Это больно!” Кроме того, громкости глиссандо достаточно для того, чтобы заглушить щелканье ногтя. Но главное, не играйте глиссандо подушечками пальцев. И не только потому, что можете натереть волдыри (ой!), но и потому, что в этом случае звук будет еще противнее, чем скрип мела по доске! Вы еще будете благодарны мне за этот совет.

To Gliss Is Bliss

(Скользите ПР1)

G

1 (Эту ноту сыграйте ЛР1)

C

4

F

A b

C

7

Тремо́ло

Трель получается, когда вы очень быстро перебираете пальцами две клавиши, находящиеся рядом, на расстоянии тона или полутона друг от друга. (Ранее в этой главе я уже объяснял, что такое трель.) А как будет называться тот же прием только с клавишами, которые расположены довольно далеко друг от друга? Можете называть его как угодно, но в музыкальном мире он называется *тремо́ло*.

Чтобы сыграть тремо́ло, выберите интервал, причем интервал больший, чем тон, и попеременно нажимайте обе клавиши так быстро, как только можете. (Об интервалах речь шла в главе 10.) Подобно трели, тремо́ло будет звучать как множество тридцать вторых и шестьдесят четвертых нот. А вот записи их отличаются. Если трель вы обозначаете маленьким значком “tr” над одной нотой, то в обозначении тремо́ло задействованы обе ноты, которыми гремят ваши пальцы (рис. 13.9).

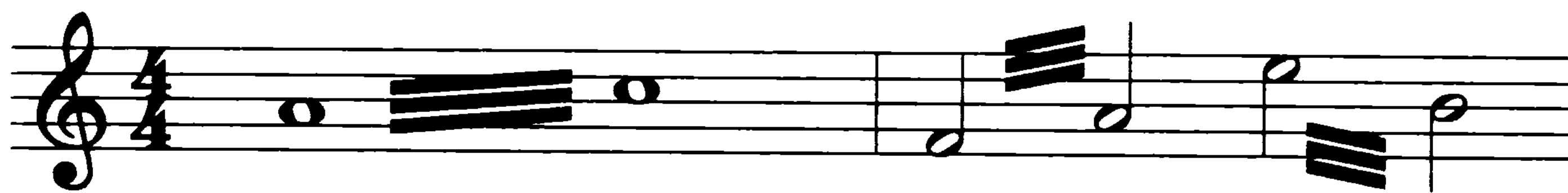

Рис. 13.9. Так обозначается тремоло

На рис. 13.9 вы видите, что обе ноты тремоло показаны как ноты одинаковой длины. На первый взгляд кажется, что в каждом такте слишком много долей, но три диагональные линии между нотами говорят нам о том, что это тремоло. Ноты делят между собой эту длительность. Так что считать нужно длительность только первой ноты тремоло.

Тремоло любого размера прекрасно звучит, какой бы рукой вы его ни играли. Наверное, самое популярное тремоло для левой руки — октавное тремоло. Протяните руку к одноименной ноте соседней октавы, и пусть такое тремоло прозвучит в знакомой мелодии. Прослушав запись 63, вы поймете, о чем я говорю (это музыка из фильма *Космическая одиссея 2001*).

Запись 63

Also Sprach Zarathustra

(Без аккордов)

1

5

9

C Cm

Cm C

F G C

Тремоло можно еще сыграть аккордом. Все, что нужно для этого сделать, — это разделить аккорд на две части: нижнюю ноту и остальные (верхние) ноты. Играйте тремоло, состоящее из этих нот, так быстро, как только возможно. Тремоло аккордом выглядит устрашающе, но если вы можете сыграть аккорд, то осилите и тремоло. (С аккордами вас знакомит глава 12.)

Предоставляю вам возможность сыграть несколько тремоло аккордом. В первом такте, показанном на рис. 13.10, поставьте руку в позицию для аккорда Соль-мажор и очень быстро играйте тремоло между верхними нотами (Си и Ре) и нижней нотой (Соль). Перейдите к следующему такту и проделайте то же самое со вторым обращенным До-аккордом и т.д. и т.д. (Подробнее об обращениях читайте в главе 12.)

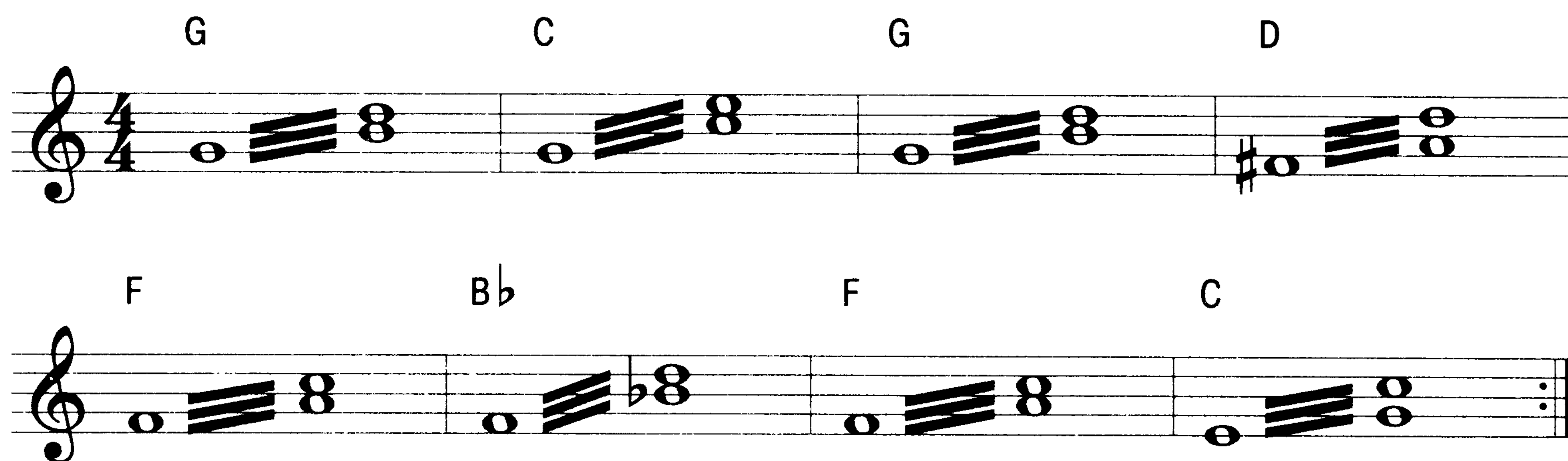

Рис. 13.10. Дрожащие аккорды

Фортепиано изнутри

В XX веке многим композиторам и пианистам надоели обычные для уха слушателей звуки фортепиано. Их перестали устраивать такие эффекты, как трель, глиссандо и тремоло. И вот эти смелые первооткрыватели залезли под крышку фортепиано и стали переделывать его изнутри.

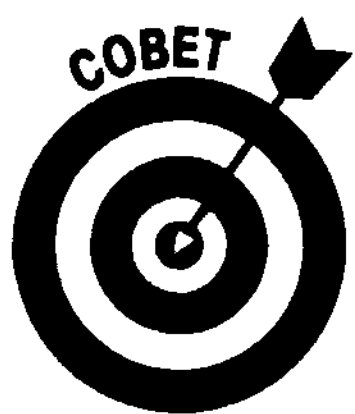
Можете попробовать и вы. Откройте крышку инструмента и ударьте ногтем по струнам. Теперь скользните по всем струнам, одновременно нажимая на правую педаль. Получится таинственный и немного жутковатый звук.

Такие композиторы, как Генри Коуэлл и Джон Сэйдж, на этом не остановились. О, нет! Они стали включать в свои пьесы звуки, для извлечения которых нужно залазить вовнутрь фортепиано. А вы-то думали, что трудно играть на черных и белых клавишах!

Раздвигая границы еще шире, новое явление, называемое “препарированное фортепиано”, стало (и до сих пор остается) достаточно популярным. Вставляя различные предметы — шурупы, нитки, подушечки и т.д. — между струнами фортепиано, они получили множество новых звуков.

Я отнюдь не рекомендую вам проводить такие эксперименты дома: предметы, помещенные между струнами, могут повредить инструмент. Если хотите услышать, как это все на самом деле звучит, послушайте следующие записи:

- ✓ Генри Коуэлл, *The Banshee*. Кроме всего прочего вы услышите брелчание струн фортепиано.
- ✓ Джордж Антей, *“Airplane” Sonata*. Набор странных звуков, издаваемых фортепиано, в этой пьесе очевиден.
- ✓ Арво Парт, *Tabula rasa*. Необычное звучание фортепиано обеспечивают шурупы, вставленные между струнами.
- ✓ Дэйв Грузин, *The Firm*. В этой пьесе, кроме всего прочего, на струнах фортепиано играют смычком, как на скрипке.

Тремоло аккордом очень хорошо звучит в рок-н-роллах, особенно когда вы играете в составе группы исполнителей. Тремоло превращает такое скучное занятие, как исполнение простых аккордов, в захватывающую ритмическую игру. Я не знаю точно, что значит “захватывающая ритмическая игра”, но звучит это действительно красиво.

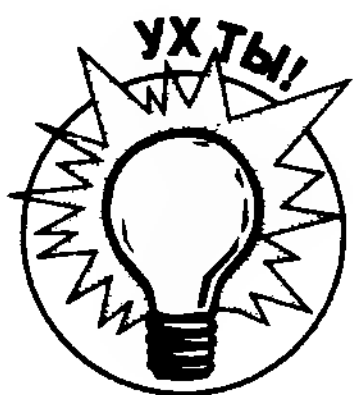
Динамика

Громкость, с которой вы исполняете произведение, на 5% зависит от желания композитора и на 95% от слышимости в вашем доме. Композитор обычно требует, чтобы определенные ноты игрались с определенной громкостью. Соседи всегда требуют, чтобы все ноты игрались как можно тише. Различный уровень громкости придает музыке различную динамику. Вот поэтому в музыке уровень громкости называется *динамикой*.

Окружающие нас звуки, что и кто бы их ни издавал — телевизор, магнитофон или плачущий ребенок, — лежат в очень широком диапазоне громкости. Композиторы поняли это очень быстро и теперь всегда сообщают исполнителям, где с какой громкостью нужно играть. Ну и, само собой разумеется, соответствующие динамические термины звучат загадочно и красиво, ведь все они на итальянском языке.

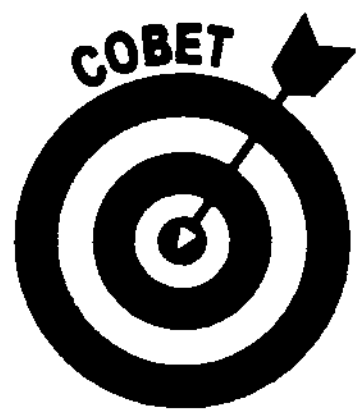
Немного итальянского

Когда мы рассуждаем о громкости, то говорим, что что-то звучит громко или тихо. Такой метод описания — очень хорошая отправная точка для наших рассуждений. Теперь нужно определить *насколько* громко или *насколько* тихо. В музыке описание громкости нот начинается с двух итальянских слов: *форте* (громко) и *пиано* (тихо).

Подождите! Форте, пиано... Вам это ничего не напоминает? Конечно! Фортепиано — инструмент, который может играть как громко, так и тихо. Мы говорили об этом еще в главе 1.

Написав под нотами *пиано* или *форте*, композитор дает исполнителю указание, как громко нужно играть определенные ноты. Прошло немало лет и было потрачено немало чернил, прежде чем для этих терминов были придуманы аббревиатуры. Теперь вместо “тихо” и “громко” пишут просто *p* и *f*. Но не простые печатные буквы. Ни в коем случае! В музыке пользуются изящными стилизованными буквами.

Если вы видите знак динамики, который указывает, как громко нужно играть, играйте так громко, как указано, пока не встретите следующий знак динамики. Или пока ваши домашние не закричат: “Мы уже не слышим телевизор!”.

Прослушайте фрагмент *Половецких плясок* Александра Бородина (запись 64), и вы поймете, что такое форте и пиано. Теперь сыграйте эту мелодию.

Половецкие пляски

(Эти ноты играйте громко)

(Эти ноты играйте тише)

1

5

Расширение диапазона

Если бы нам были доступны только два уровня громкости — тихо и громко, — то на магнитофонах и радиоприемниках было бы просто две кнопки, а не ручка регулировки громкости. Но, как вы знаете, для регулировки мы пользуемся ручками, которые позволяют устанавливать громкость разного уровня, мы называем их, например, “очень тихо” или “не очень громко”. В музыке вместо таких весьма расплывчатых формулировок используются итальянские термины. Но вам не обязательно запоминать их целиком, достаточно знать только образованные от них аббревиатуры: например, *m* — сокращение от *mezzo*, что означает *средне*. Поставьте это слово перед пиано или форте, и получите еще два уровня громкости.

Например, если вы хотите указать, что фрагмент нужно играть “очень тихо” или “ужасно громко”, поставьте подряд несколько *p* или, соответственно, несколько *f*. Таким образом, *pp* означает “очень тихо” (я не шучу). Но это только аббревиатура, слово целиком пишется не пиано-пиано. В данном случае используется суффикс итальянского происхождения — *иссимо* (*-issimo*), означающий “очень”, и мы получаем слово *пианиссимо*. Знаком *ff* мы обозначаем “очень громко”, или *фортиссимо*.

Давайте систематизируем все эти аббревиатуры и суффиксы и сведем их в таблицу (табл. 13.2).

Таблица 13.2. Обозначения динамики

Аббревиатура	Название	Как звучит нота
<i>ppp</i>	Пианиссиссимо	Почти неслышно
<i>pp</i>	Пианиссимо	Очень тихо
<i>p</i>	Пиано	Тихо

Аббревиатура	Название	Как звучит нота
<i>mp</i>	Меццо пиано	Не очень тихо
<i>mf</i>	Меццо форте	Как будто громко
<i>f</i>	Форте	Громко
<i>ff</i>	Фортиссимо	Очень громко
<i>fff</i>	Фортиссиссимо	Сверхгромко

Птичьи клювы: постепенное изменение громкости

Есть еще два знака динамики, с которыми вам доведется довольно часто сталкиваться. Они сообщают нам, что нужно постепенно увеличивать или постепенно уменьшать громкость. По-моему, эти знаки похожи на птичьи клювы. Птица поет громче, если открывает клюв, а тише, когда закрывает. Ну вот, воспользовавшись этой замечательной зоологической аналогией, изучите рис. 13.11 и расскажите, что обозначают символы, изображенные между нотоносцами.

Постепенное увеличение громкости называется *крещендо*, а постепенное уменьшение — *диминуэндо*. Композиторы, которым не нравятся птичьи клювы, пишут эти длинные итальянские слова целиком или пользуются аббревиатурами вроде *cresc.* и *dim.* (но мы-то знаем, что им просто не нравится рисовать диагональные линии).

Рис. 13.11. Изменяйте громкость постепенно

Как бы ни обозначалось постепенное изменение громкости — словами, аббревиатурами или знаками, — обычно перед и после них ставятся знаки динамики, указывающие диапазон изменения громкости (от уровня А до уровня В). Возможно, композитор захочет, чтобы вы увеличили громкость от очень тихой (*pp*) до очень громкой (*ff*), а может быть, ему нужно будет незначительное изменение громкости от *mp* до *mf*. В любом случае вы сами должны решать, каким образом играть эти изменения громкости.

Иногда автор просит вас играть громче, а затем тут же тише. Обозначение такого изменения громкости (рис. 13.12) многие музыканты называют *шпилькой* (для волос). Но, честно говоря, даже после многих лет занятий музыкой я не улавливаю сходства. Может быть, вы сможете.

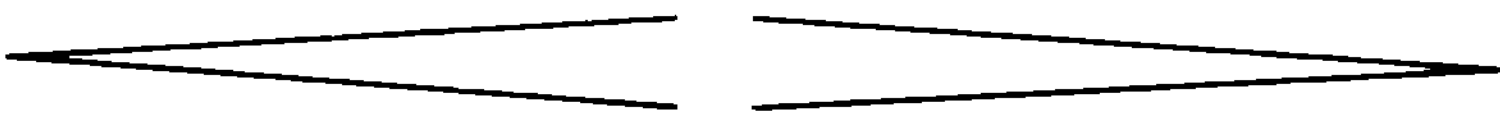
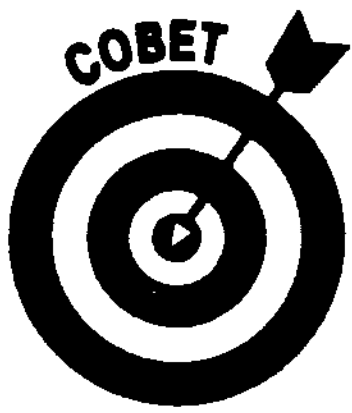

Рис. 13.12. Сделайте громче, сделайте тише

Зачем вообще нужно возиться с этой динамикой? Почему не играть все так, чтобы всем было слышно? Для некоторых произведений для гитары в стиле “хард рок” такой подход вполне оправдан, но в музыке для фортепиано изменение громкости позволяет выразить настроение. Конечно, крещендо не заставит никого плакать, но настроение изменит. Я сам чуть не расплакался, сообщая вам об этом.

Нет предела совершенству

В этой главе...

- Мастерство аккомпанемента
- Как начать и закончить шедевр
- Как поразить слушателей своей игрой

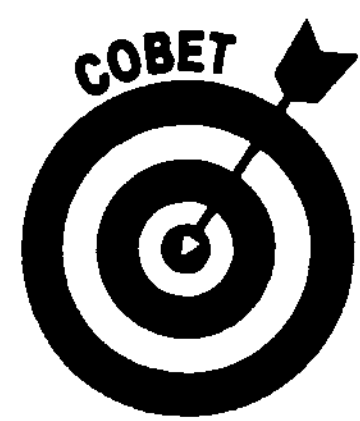
Хотите, чтобы простая песенка вроде *Row, Row, Row Your Boat* в вашем исполнении вызывала бурю восторга? Тогда эта глава для вас. Прочтя эту главу, вы освоите множество полезных трюков и приемов, которые позволят вам каждую песню превратить в шедевр. Все приемы, которые я вам покажу, — хорошее вступление и финал, интересный аккомпанемент, небольшие ритмические фигуры и т.д. — помогут сделать вашу игру ярче.

Если и после прочтения этой главы у вас сохранится потребность в новых приемах игры, заставьте издательство опубликовать книгу *Еще о клавишных инструментах для “чайников”*, я с удовольствием ее напишу.

Хороший аккомпанемент

Для того чтобы сделать исполнение более впечатляющим, вам понадобится целый набор вариантов аккомпанемента. В то время как правая рука играет аккорды или мелодию из сборника песен, левая рука должна вести интересно звучащую басовую линию. (Читайте о сборниках песен в главе 19.)

Не нервничайте. Отложите успокоительные таблетки в сторону. Я с вами, и я помогу вам. В этом разделе я предложу вам девять звучащих очень профессионально вариантов аккомпанемента для левой руки, которые вы сможете использовать в любой песне. Более того, каждый из этих примеров написан в одном из наиболее общепринятых размеров: 4/4 или 3/4.

Чтобы добиться правильного звучания, каждую из этих фигур аккомпанемента нужно играть снова и снова. Через некоторое время вам уже не нужно будет подсматривать в ноты, вы будете чувствовать аккомпанемент: интервалы, форму аккордов, ритм и т.д. Таким образом, вы сможете применить этот аккомпанемент к любой клавише, любому аккорду, любой гамме.

Аккорды и арпеджио

Самый простой способ аккомпанемента — играть аккорды, будь то обычные аккорды или арпеджио. (Подробнее об аккордах читайте в главе 12. Об арпеджио я рассказывал в главе 9.)

Начните с основных аккордов и подберите подходящие обращения, которые не требуют интенсивного перемещения левой руки по всей клавиатуре. (Читайте об обращениях в главе 12.) Хорошо бы еще поэкспериментировать с разными ритмическими фигурами. Например, попытайтесь сыграть аккорды из четвертных нот вместо аккордов из целых нот. Или используйте четвертные ноты с точками.

На рис. 14.1 (запись 65) левая рука играет простую аккордовую прогрессию, но с несколькими отличными ритмическими фигурами. Сыграйте ее и решите для себя, какие ритмические фигуры вам больше всего подходят.

1

C F C G C

5

Am Dm G C

9

C F C G C

13

Am Dm G C

Рис. 14.1. Выберите подходящие ритмические фигуры

Вы можете несколько украсить монотонное звучание аккордов, играя левой рукой арпеджио. Для каждого символа аккорда на рис. 14.2 (запись 66) воспользуйтесь первой, пятой и восьмой нотой гаммы, чтобы составитьдвигающуюся вверх и вниз фигуру, которая будет звучать на протяжении всей песни. Такая фигура подойдет и для быстрых, и для медленных песен.

Раскладывание аккордов

“Раскладывание аккордов” левой рукой — прием, более всего подходящий для музыки в стиле кантри (о котором вы подробнее прочитаете в главе 15). Но даже не будучи горячим поклонником этого стиля, вы сможете успешно использовать этот прием в любых песнях, которые вам нравятся.

В главе 12 вы узнали о том, что большинство аккордов строится на тонике, третьем и пятом интервале. Чтобы стать мастером в исполнении аккордов, вы должны четко определить эти три элемента.

Разделите аккорд на две части: тоника и две верхние ноты. Сыграйте тонику на первой доле, а две верхние ноты — на второй. Чтобы сделать аккомпанемент более выразительным, на третьей доле сделайте следующее: сыграйте верхнюю ноту аккорда, но на одну октаву выше, как показано на рис. 14.3, на котором вы видите четыре такта этой фигуры с четырьмя различными аккордами.

C F G C

1

Am Dm G C

5

C F G C

9

Am Dm G C

13

Рис. 14.2. Арпеджио звучат великолепно!

C F Em Dm

Рис. 14.3. Раскладывание аккордов

Попробуйте сыграть такой аккомпанемент в *Picking and Grinning* (запись 67). Когда вы прочувствуете эту ритмическую фигуру, вам больше не понадобится даже смотреть на руки. Ваш мизинец сам найдет две чередующиеся басовые ноты, поскольку они всегда находятся на одном и том же расстоянии от тоники. Удачи!

Игра октавами

Это простой, но, наверное, утомительный для левой руки трюк. Исполняйте его, в то время как правая рука будет играть аккорды. Но если вы в это время будете играть правой рукой мелодию или что-нибудь еще кроме аккордов, этот прием будет звучать не так эффектно.

Чтобы играть октавами, растопырьте пальцы левой руки на целую октаву и прыгайте ею по клавиатуре, играя первые ноты соответствующих аккордов. Можете играть октавы с любой скоростью, которая, по вашему мнению, дает хорошее звучание, — попробуйте играть целые ноты, половинные ноты и даже восьмые ноты, в зависимости от характера песни.

Запись 67

Picking and Grinning

The musical score consists of four systems, each with a bass line and a treble line. The bass line is written in 4/4 time and features a continuous octave pattern. The treble line is written in 4/4 time and features chords. The chord symbols are: C, F, C, D, G, C, A m, D m, A m, E, B b, A m. The score is numbered 1, 5, 9, and 13 at the beginning of each system.

System 1: Chord C. Treble staff shows a C major triad. Bass staff shows an octave pattern starting on C4.

System 2: Chord F. Treble staff shows an F major triad. Bass staff shows an octave pattern starting on F4.

System 3: Chord C. Treble staff shows a C major triad. Bass staff shows an octave pattern starting on C4.

System 4: Chord D. Treble staff shows a D major triad. Bass staff shows an octave pattern starting on D4.

System 5: Chord G. Treble staff shows a G major triad. Bass staff shows an octave pattern starting on G4.

System 6: Chord C. Treble staff shows a C major triad. Bass staff shows an octave pattern starting on C4.

System 7: Chord A m. Treble staff shows an A minor triad. Bass staff shows an octave pattern starting on A4.

System 8: Chord D m. Treble staff shows a D minor triad. Bass staff shows an octave pattern starting on D4.

System 9: Chord A m. Treble staff shows an A minor triad. Bass staff shows an octave pattern starting on A4.

System 10: Chord E. Treble staff shows an E major triad. Bass staff shows an octave pattern starting on E4.

System 11: Chord B b. Treble staff shows a Bb major triad. Bass staff shows an octave pattern starting on Bb4.

System 12: Chord A m. Treble staff shows an A minor triad. Bass staff shows an octave pattern starting on A4.

Запись 68 поможет вам достичь совершенства в этом нелегком деле.

Запись 68

Octaves in the Left

The musical score is divided into three systems, each with a grand staff (treble and bass clefs). The first system (measures 1-4) is in 4/4 time, with chords C, F, G, and F above the staff. The second system (measures 5-8) includes chords C, F, C, F, G7, A m, and D m, with a 3/4 time signature change. The third system (measures 9-12) includes chords G, C, D m, E m, A m, D m, and E, with a key signature change to one sharp (F#) in the final measure.

Когда поближе познакомитесь с гармонией, попробуйте сыграть левой рукой октавы, построенные на разных нотах и интервалах соответствующих аккордов или гамм. Например, октавы в *Jumping Octaves* (запись 69) сдвигаются от тоники к терции и квинте для каждого аккорда, который вы играете правой рукой.

Разнообразные интервалы

Кроме игры октавами, в аккомпанементе к рок-н-рольным композициям можно использовать ноты из интервалов разного размера. (Я очень подробно рассказывал об интервалах в главе 10.)

Jumping Octaves

Sheet music for "Jumping Octaves" in 4/4 time, featuring four systems of piano accompaniment with chords and bass lines.

System 1 (Measures 1-4): Chords C, F, G, C. The bass line features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes.

System 2 (Measures 5-8): Chords F, G, C. The bass line continues the rhythmic pattern, with a final measure showing a 3/4 time signature change.

System 3 (Measures 9-12): Chords A m, D m, G, C. The bass line continues the rhythmic pattern.

System 4 (Measures 13-16): Chords F, B b, E, A m. The bass line continues the rhythmic pattern.

Вы можете создать великолепную басовую фигуру с помощью октавы, пятой и шестой ступени. Испробуйте такой аккомпанемент вместе с *Rockin' Intervals* (запись 70), и вскоре ваши руки запомнят, что нужно делать.

Rockin' Intervals

Sheet music for "Rockin' Intervals" in 4/4 time, featuring piano accompaniment and chord progressions.

System 1: Measures 1-3. Chords: C (measures 1-2), F (measure 3). The piano part features a rhythmic pattern of eighth notes in the bass and a melodic line in the treble.

System 2: Measures 4-7. Chords: C (measure 4), G (measure 5), F (measure 6), C (measure 7). The piano part continues the rhythmic pattern, with a melodic line in the treble.

System 3: Measures 8-10. Chords: A (measure 8), E (measure 9), E (measure 10). The piano part continues the rhythmic pattern, with a melodic line in the treble.

System 4: Measures 11-13. Chords: B (measure 11), E (measure 12), E (measure 13). The piano part continues the rhythmic pattern, with a melodic line in the treble.

Великий Чак Берри использовал такой звучащий как локомотив аккомпанемент в своем *Berry-Style Blues* (запись 71), написанном для гитары. Через некоторое время какой-то пианист-новатор адаптировал эти сочиненные для гитары звуки на фортепиано. Все что вам нужно здесь делать, — это чередовать пятую и шестую ступень в каждой доле.

Berry-Style Blues

(♩ = ♩³)

C

F

C

G7

F7

C

C6

Мелодические басовые линии

Некоторые фигуры для левой руки так широко используются, что известны слушателям даже лучше, чем мелодии, которые они сопровождают. *Bum-Ba-Di-Da* (запись 72) — одна из таких фигур, которая стала популярна благодаря Рою Роджерсу и его песне *Happy Trails*. Все что вам нужно для исполнения этого аккомпанемента — три ноты из гаммы каждого аккорда: первая, пятая и шестая. Играйте их взад-вперед снова и снова и получайте удовольствие.

Запись 72

Bum-Ba-Di-Da

(♩ = $\overset{3}{\text{♩}}$)

C 6 F 6

C 6 G 6

F 6 C 6

1 4 7

Еще один вариант аккомпанемента, который играют все, от новичка до профессионала, — басовая линия “буги-вуги” (запись 73). Для этого аккомпанемента и мелодия не нужна. Он состоит из нот мажорной гаммы, но седьмая нота в данном случае понижается на полтона (она также называется *flatted 7th*), что придает музыке блюзовое звучание.

Для каждого нового аккорда в *Boogie-Woogie Bass Line* вы играете ноты гаммы в прямом, а затем в обратном порядке: первая, пятая, шестая, седьмая-бемоль и обратно.

Запись 73

Boogie-Woogie Bass Line

Вступления и финалы

Профессиональный пианист должен уметь начать и закончить произведение каким-нибудь интересным образом. Вы тоже можете присоединиться к сообществу профессиональных пианистов, выучив несколько стандартных вступлений и финалов, которыми сможете воспользоваться в любой момент, играя любое произведение. Именно вступление и финал — самый подходящий момент для того, чтобы блеснуть своими способностями, так что эксплуатируйте их, как только можете.

По моему скромному мнению, на свете есть мало вещей, которые доставляют нам столько удовольствия, сколько исполнение финала или вступления. Увы, часто они звучат не очень впечатляюще.

Большинство вступлений и финалов из этого раздела подходят только для популярной музыки. Что касается классических музыкальных произведений, то композитор всегда сам дает вам соответствующее вступление и финал. Конечно, если вы и в самом деле хотите “оживить” *Вальс-минутку* Шопена, то можете начать его с одного из этих вступлений.

Как применить вступление и финал к конкретной песне

Вы можете использовать вступления и финалы из следующих двух разделов практически с любым музыкальным фрагментом. Для этого выполните перечисленные ниже действия:

1. Определите стиль песни.

Все вступления и финалы имеют свой, отличный от других, стиль звучания. Определите стиль вашей песни и выберите вступление, которое более всего ему соответствует. Например, вступление в стиле рок-н-ролл, возможно, будет не очень хорошо звучать с тихой балладой. Но еще раз повторю: в музыке нет жестких правил и рамок. (О музыкальных стилях читайте в главе 15.)

2. Определите тональность песни.

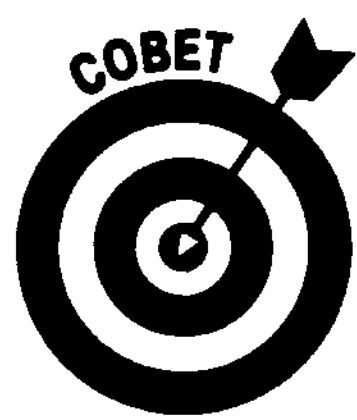
Все вступления и финалы, которые встретятся вам в этой книге, написаны в тональности До. Если песня, которую вы собираетесь играть, тоже написана в тональности До, значит ничего больше делать не нужно. Если нет, пожалуйста, подгоните все ноты и гаммы вступления и финала так, чтобы они соответствовали тональности песни. Сделать это вам помогут полезные советы, написанные возле каждого вступления и каждого финала.

3. Определите первый аккорд песни.

От всех вступлений, представленных мною на ваше рассмотрение, легко перейти к первым аккордам или нотам песни (я полагаю, что песня начинается с аккорда, построенного на трех нотах гаммы). (Подробнее об аккордах читайте в главе 12.) Допустим, что ваша песня написана в тональности До и начинается с аккорда До-мажор, в таком случае ей подойдет любое из предложенных мною вступлений. В противном случае воспользуйтесь моими советами для того, чтобы состыковать вступление и песню.

4. Определите последний аккорд песни.

Вы можете присоединить к песне любой мой финал в качестве вступления, если песня заканчивается аккордом, построенным на тонике (что верно для большинства песен). Предположим, что ваша песня написана в тональности До и заканчивается аккордом До-мажор, значит у вас не будет проблем ни с одним из финалов. Если это не так, придется подгонять финал к соответствующей тональности.

Перевод вступлений и финалов в нужную тональность требует больших усилий. Если вы еще только начинаете карьеру пианиста, отдавайте пока предпочтение песням, написанным в тональности До. В этой книге приведено множество таких песен.

Вступление

Если певцу нужно хорошее вступление, то кто его сыграет? Ударник? Не думаю. Хотя все же советую прочитать книгу *Ударные инструменты для “чайников”*. Но вступление, скорее всего, придется сделать вам. Причем придется сыграть не какое-нибудь, а хорошее вступление.

Слушатели любят поговорить в перерывах между песнями, поэтому вам нужно будет заставить их замолчать и дать понять, что началась новая песня. У вас есть несколько вариантов:

- ✓ Сыграть первые четыре аккорда песни. (Слабовато!)
- ✓ Сыграть гамму или две. (Полный отстой!)
- ✓ Встать и сказать: “Леди и джентльмены, пожалуйста, заткнитесь! Сейчас прозвучит песня!” (Невежливо!)
- ✓ Сыграть несколько тактов интересного красивого вступления, которые заставят аудиторию замолчать и прислушаться. (То, что нужно!)

Вступление под названием “Приготовьтесь, мы начинаем”

Вступление, которое вы видите на рис. 14.4 (запись 74), призвано привлечь внимание аудитории. Оно подходит практически для любого музыкального стиля — от водевиля до бродвейского рэгтайма. Услышав однажды это вступление, вы уже никогда больше его не забудете. Сыграв его один раз, вы не сможете больше без него обходиться. Исполнить его несложно — нужно повторять такты, находящиеся между знаками повторения, пока не придет время играть мелодию. (О знаках повторения и их функциях читайте в главе 5.)

Ступени гаммы:

5-я 6-я 7-я 5-я

Аккорды:

С

Рис. 14.4. Вступление “Приготовьтесь, мы начинаем”

Вступление “Rockin’ Jam”

Вступление, подходящее для мелодии в стиле рок-н-ролл, показано на рис. 14.5 (запись 75). Оно состоит из сложных триолей, но играть его можно как быстро, так и медленно. Медленная версия хорошо подойдет для песен в стиле блюз, а быстрая — для рок-н-роллов. (В этом вступлении вы столкнетесь с форшлагами, о которых подробно рассказывается в главе 13.)

Вступление “The Sweet Ballad”

Если вы собираетесь исполнить медленную балладу, то вам прекрасно подойдет вступление на рис. 14.6 (запись 76). Если хотите, то можете пропустить арпеджио из шестнадцатых нот, с которого оно начинается. Сыграть его довольно сложно, но оно, безусловно, добавляет вступлению эмоциональности.

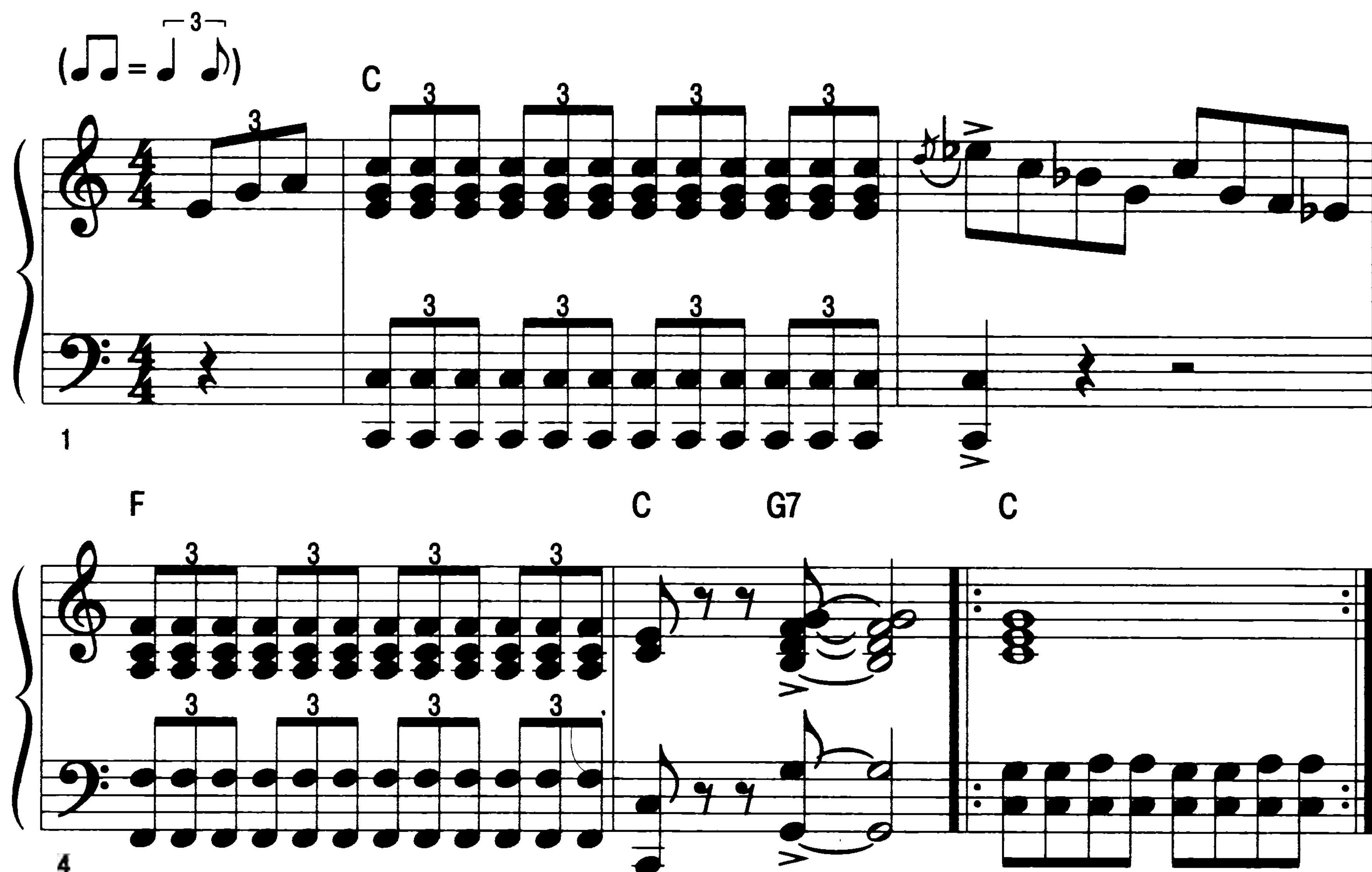

Рис. 14.5. Вступление "Rockin' Jam"

Рис. 14.6. Вступление "The Sweet Ballad"

Вступление "Тянем время"

Случается, что вам приходится повторять вступление снова и снова. Ну, если, например, вы забыли мелодию. Или ждете, когда появится вдохновение. А, может быть, певец отошел поговорить по телефону или причесаться, и вам нужно чем-то заполнить паузу. В таком случае можете повторять специальное вступление "Тянем время" (запись 77), показанное на рис. 14.7. Просто повторяйте первые четыре такта, а когда будете полностью готовы, начинайте играть песню.

Вступление "Ресторанное приветствие"

Когда вы просто от нечего делать лениво перебираете клавиши фортепиано, вам пригодятся несколько тактов вступления в стиле хонки-тонк (непритязательная ресторанная фортепианная музыка), которое я называю "Ресторанным приветствием" (запись 78). Обратите внимание, как эффектно звучат в нем форшлагги (в первом такте) и тремоло (во втором такте) (рис. 14.8).

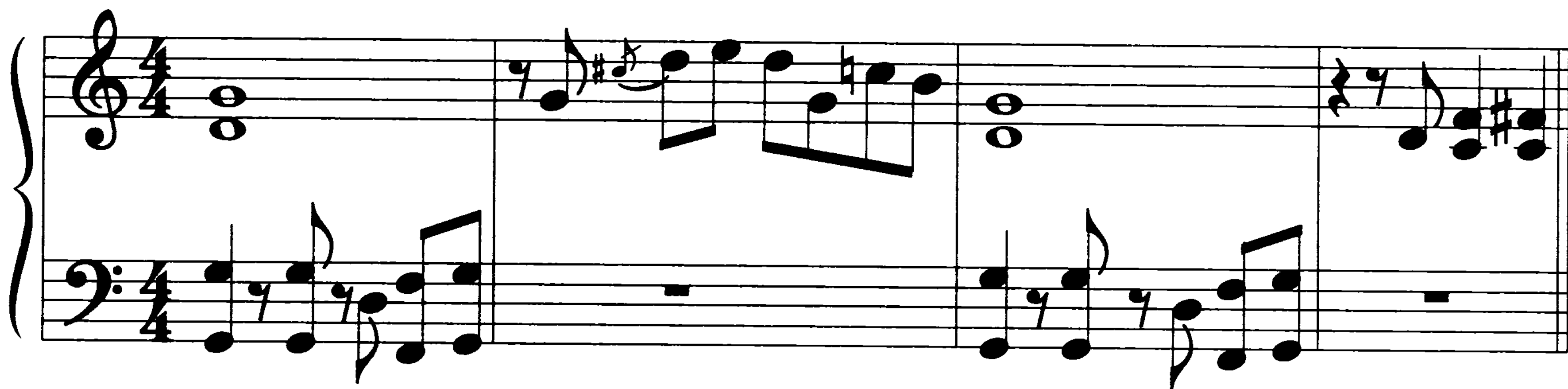

Рис. 14.7. Вступление “Тянем время”

Степени гаммы: 3-я 5-я 3-я 1-я \flat 3-я 2-я 1-я 6-я 5-я 7-я \flat 7-я Аккорды: G

4-я \sharp 4-я

C

Рис. 14.8. Вступление “Ресторанное приветствие”

Финал

Пришло время закончить песню. Музыканты играют финальный аккорд. Певец поет последние слова. Пора опускать занавес. Скорее! Сыграйте один из предложенных ниже финалов, и я не сомневаюсь, что вас вызовут на бис.

Финал “Я тебя так любил, а ты ушла”

Финал “Я тебя так любил, а ты ушла” (запись 79), показанный на рис. 14.9, — простое, но эффектное окончание песни. А если вы сыграете его с нужным чувством, то, возможно, слушатели даже расплачутся. Такой финал не очень подходит для песен в стиле рок-н-ролл, например *Burning Down the House*, зато печальная баллада от него только выиграет.

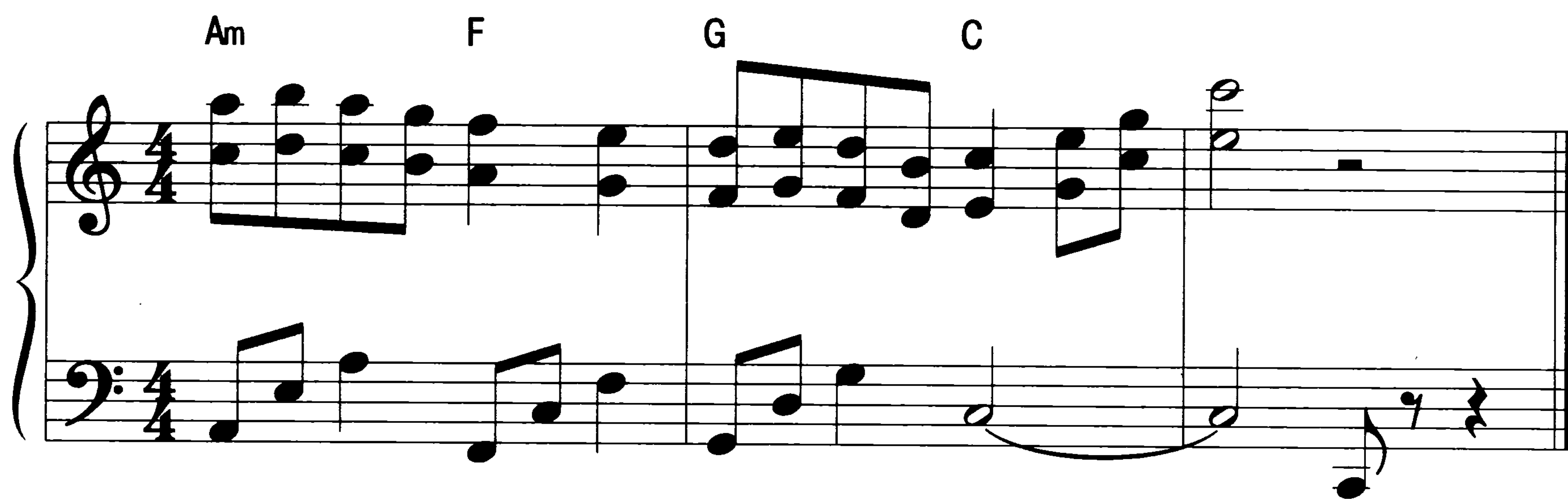

Рис. 14.9. Печальный финал “Я тебя так любил, а ты ушла”

Финал “Садитесь в автобус”

После песни в стиле рок очень хорошо и своеобразно прозвучит финал “Садитесь в автобус” (запись 80), показанный на рис. 14.10. Здесь очень важно как можно более плавно сыграть триоли, поэтому, если нужно, можете уменьшить темп. Кроме того, уделите особое внимание последнему аккорду. (О том, как правильно играть триоли, которые встретятся вам в этом финале, читайте в главе 4.)

Рис. 14.10. Финал “Садитесь в автобус”

Финал “Последний вздох”

Триоли в финале “Последний вздох” (запись 81) (рис. 14.11) придают ему характерное для блюзовых и джазовых произведений чувство — звуки плавно сходят на нет.

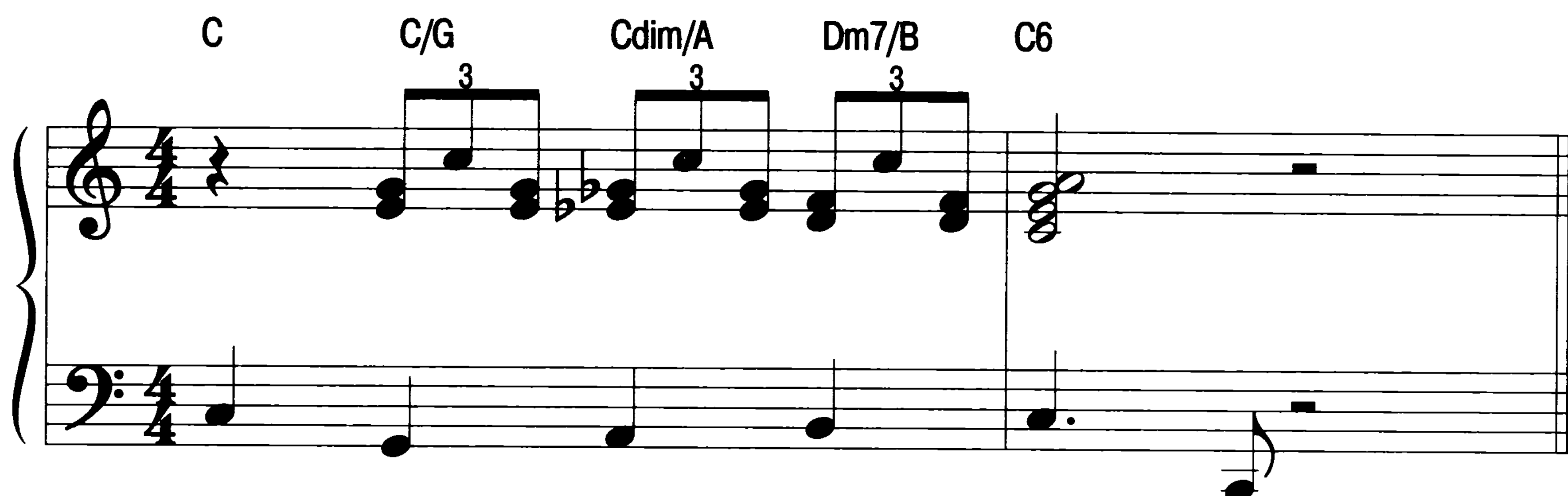

Рис. 14.11. Финал “Последний вздох”

В финале “Последний вздох” нужно играть ноты аккордов До, До-dim, До-m7 и снова До. Подобрал и разложив подходящие аккорды, можно приспособить этот финал к любой песне. Например, если песня написана в тональности Соль, нужно будет играть аккорды Соль, Соль-dim, Соль-m7 и снова Соль. (О том, как построить эти аккорды, рассказывается в главе 12.)

Финал “Стрижка и бритье”

Все его знают. Все его любят. Это произведение на все времена. Но очень немногие знают, как его правильно записать. Как же я мог не включить знаменитый финал “Стрижка и бритье” (запись 82) в свою книгу? Аккорды в нем совершенно бессмысленные, поэтому над нотоносцем я надписал название каждой ступени (рис. 14.12). Благодаря этой ценной информации вы можете сыграть финал “Стрижка и бритье” в любой тональности.

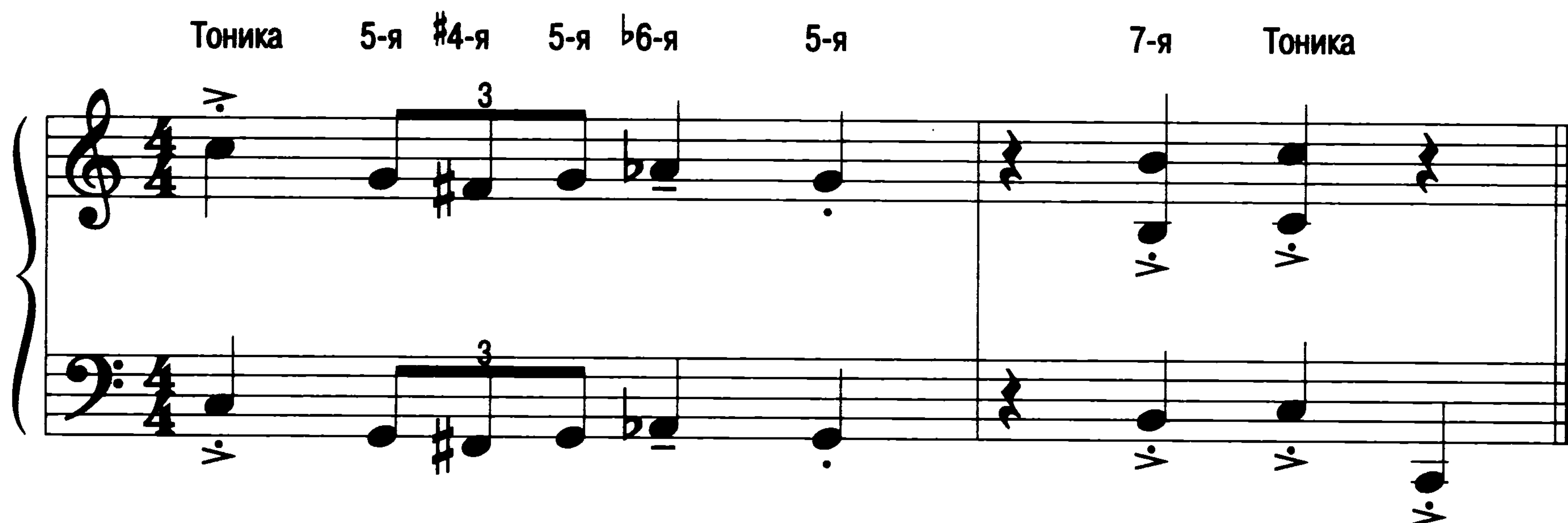
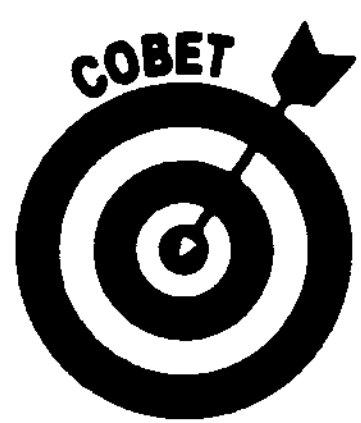

Рис. 14.12. Финал “Стрижка и бритье”

Изучайте стандартные фигуры

В музыкальной практике существует множество стандартных музыкальных фигур, или оборотов, или фрагментов, называйте их как хотите, они обычно у всех на слуху. Это не популярные мелодии, это просто... небольшие ритмические фигуры. Эти фигуры могут быть сыграны как часть аккомпанеента или сами по себе. Музыканты обычно играют их для украшения всей песни, для заполнения промежутков между песнями или для того, чтобы поразить слушателей.

В каждом из предложенных мною фрагментов важно строго соблюдать темп, артикуляции, динамику и эффекты. Даже самые простые из этих фигур становятся более сложными, когда вы играете их со всеми украшениями. Чтобы добиться хороших результатов, сыграйте их несколько раз отдельно каждой рукой, прежде чем играть обеими сразу.

Когда вы освоите эти на самом деле несложные, но очень эффектные фигуры, у вас больше не будет свободных вечеров. Все ваши друзья будут приходить, чтобы слушать вас снова и снова.

“Бернстайн гордился бы вами”

После красивой классической музыкальной пьесы сыграйте фрагмент “Бернстайн гордился бы вами” (рис. 14.13, запись 83), и аудитория сможет успокоиться перед следующей пьесой. Конечно, если слушатели будут продолжать аплодировать предыдущей пьесе, можете просто сидеть и гордо улыбаться.

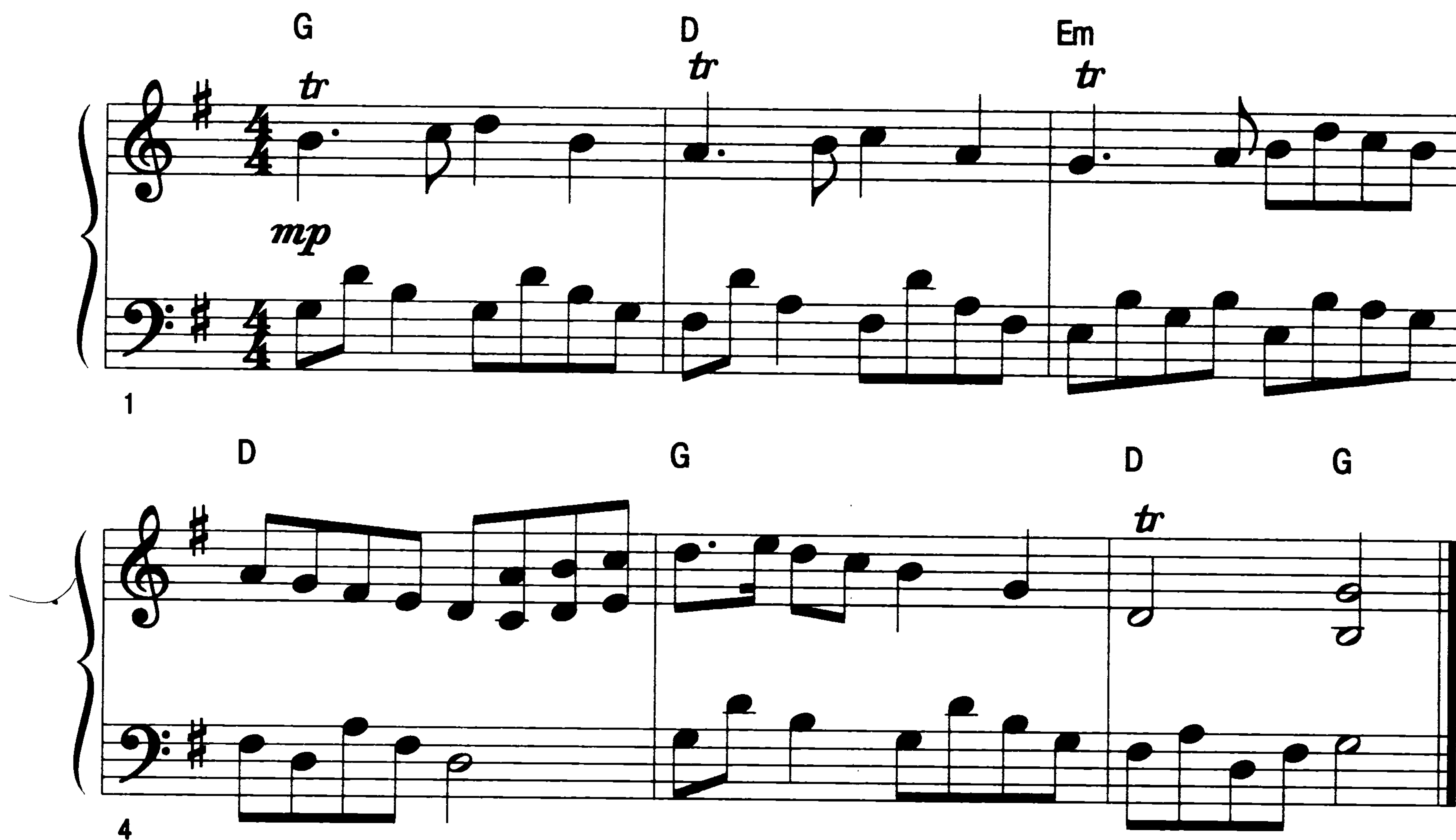

Рис. 14.13. “Бернстайн гордился бы вами”

“Мне так нужна твоя любовь”

Если вы, будучи наедине с любимой девушкой, вдруг увидите фортепиано, не упустите шанс выразить свою искреннюю любовь с помощью музыки. Сыграйте мелодию “Мне так нужна твоя любовь” (запись 84), показанную на рис. 14.14. А если ваша любимая спросит вас, что это такое вы играли, ответьте непринужденно: “А, это я сам сочинил”.

Рифф “Буги-вуги”

Когда вы сыграете рифф, показанный на рис. 14.15 (запись 85), никто не поверит, что вы еще только начинающий пианист. Это басовый рифф, но для его общего звучания очень важны аккордовые триоли. Можете вставить этот фрагмент в середину песни, между двумя куплетами, а можете сыграть, пока ждете, чтобы гитарист перестал бегать по сцене.

1

4

7

10

Рис. 14.14. "Мне так нужна твоя любовь"

The musical score is written for piano and bass in 4/4 time. It consists of four systems of staves, each containing a piano (treble) staff and a bass (bass) staff. The piano part is characterized by continuous triplet eighth notes, while the bass part provides a simple harmonic accompaniment. Chord changes are indicated by letters C, F, and G above the piano staff.

- System 1:** Starts at measure 1. The piano staff has a C chord. The bass staff begins with a quarter note on C2, followed by a descending line: B1, A1, G1, F1, E1, D1, C1.
- System 2:** Starts at measure 4. The piano staff changes to an F chord. The bass staff continues the descending line: B1, A1, G1, F1, E1, D1, C1.
- System 3:** Starts at measure 7. The piano staff changes to a G chord. The bass staff continues the descending line: B1, A1, G1, F1, E1, D1, C1.
- System 4:** Starts at measure 10. The piano staff changes to an F chord, then back to a C chord. The bass staff continues the descending line: B1, A1, G1, F1, E1, D1, C1.

Рис. 14.15. Рифф “Буги-вуги”

“Хонки-тонк”

Фрагмент “Хонки-тонк” (запись 86, рис. 14.16) очень просто сыграть, но и звучит он простенько. Если вы играете в составе группы, можете выбрать его в качестве своего соло. Если вы выступаете без группы, сыграйте его во время перерыва с таким видом, будто вы просто убиваете время. Уверен, что на слушателей это произведет впечатление.

(♩ = ♩³)

1

4

7

10

Рис. 14.16. “Хонки-тонк”

“Примитив”

Такая мелодия в стиле *Собачьего вальса* и *Чижика-пыжика* (рис. 14.17, запись 87) не очень впечатляет, но знать ее должен каждый пианист. Ее очень легко сыграть, но кто-нибудь когда-нибудь может попросить вас и об этом. Не забудьте сказать, что это очень дорого стоит.

1

5

9

13

Рис. 14.17. “Примитив”

Размышления о музыкальных стилях

В этой главе...

- Как сделать исполнение стильным
- Между роком и джазом
- Смешение стилей
- Самые яркие представители разных музыкальных стилей

Изучая однажды ассортимент одного из магазинов по продаже компакт-дисков, я обратил внимание, что классическая песня *Star Dust* была записана на пяти разных дисках в исполнении разных певцов — Вилли Нельсона, Хоги Кармайкла, Луи Армстронга, Бинга Кросби и Джона Колтрейна. Каждый певец исполнил ее по-своему, совершенно непохоже на других. Это еще раз подтверждает, что существуют сотни вариантов интерпретации каждого музыкального произведения, отличающиеся друг от друга звучанием и создаваемой атмосферой, то есть *стилем*.

В этой главе я расскажу вам о многих музыкальных стилях и постараюсь объяснить, что каждый из них может нам предложить. Затем покажу, как одну и ту же известную песню можно сыграть в разных стилях. Когда вы прочувствуете эти стили, попробуйте сыграть какую-нибудь из ваших любимых песен в каждом из них. Может быть, вы будете первым в мире музыкантом, который представит нам *Star Dust* как ча-ча-ча.

Классическая музыка

Наверное, неправильно говорить, что существует *классический* музыкальный стиль, но я скажу.

Многие считают, что классическая музыка — это старые, интеллектуальные, часто скучные произведения, написанные давно умершими композиторами в напудренных париках. Может быть, это и правда (кроме слова “скучная”), но звучит эта музыка уникально. И вы можете придать песням, которые вы исполняете, звучание и ощущение классической музыки. Даже тем песням, которые написаны в нашем веке.

Вот музыкальные средства, которые вам для этого понадобятся:

- ✓ **Трели:** читайте главу 13.
- ✓ **Арпеджио:** читайте главу 9 и 14.
- ✓ **Гаммы:** читайте главу 8.
- ✓ **Октавы:** читайте главу 10.
- ✓ **Парик, чтобы выглядеть, как Моцарт:** придется где-нибудь одолжить.

Соната

На рис. 15.1 записан отрывок из классической пьесы для фортепиано Моцарта *Соната До-мажор*. Обратите внимание, что по всему произведению разбросаны арпеджио для левой руки и трели, исполняемые правой. И что мы слышим потом, после прелестной маленькой мелодии? Гаммы!

Рис. 15.1. Часть “Соната До-мажор” Моцарта

С помощью такого подхода вы можете заставить *The Old Man* (запись 88) прозвучать так, как будто это пьеса Моцарта. Играйте песню медленно, тихо и как можно более плавно. Может быть, вы еще станете придворным композитором, а?

Рапсодия

Не все классические музыкальные произведения звучат нежно и мелодично. Такие композиторы, как Лист и Григ, писали очень резкую и громкую фортепианную музыку. Первые такты монументального *Фортепианного концерта* Грига начинаются с громких понижающихся октав (рис. 15.2). (В этом фрагменте также есть знаки динамики, о которых вы можете прочитать в главе 13.)

This Old Man Wore a Wig

1

4

7

9

Попытайтесь достичь такого звучания при исполнении популярной песни *Dixie* (запись 89). Растяните пальцы обеих рук на целую октаву и начинайте. Григ и представить себе не мог, как с его помощью изменится *Dixie*!

(8va означает, что эти ноты нужно играть на октаву выше, чем написано)

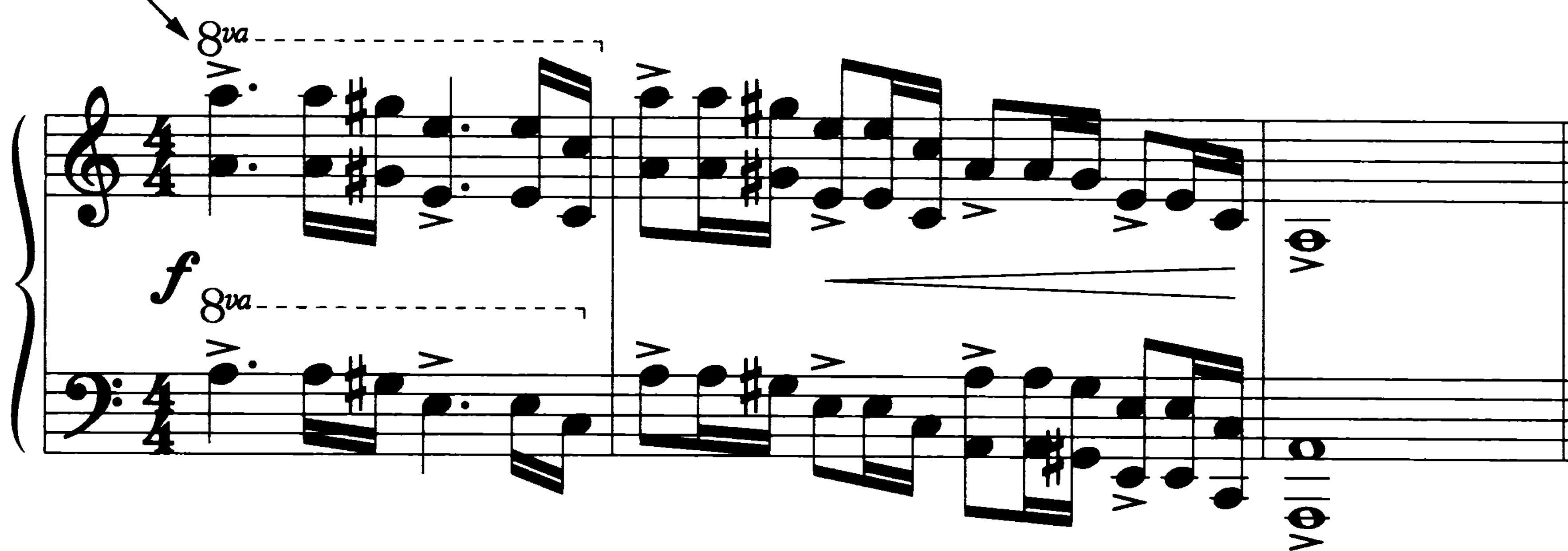

Рис. 15.2. Фрагмент концерта для фортепиано Грига

Запись 89

Dixie a la Grieg

Музыка в стиле рок

Давайте вернемся ненадолго в те времена, когда Элвис Пресли был королем рок-н-ролла, а Битлз еще не начали свою карьеру. Рок-н-ролл появился на музыкальной сцене в 50-е–60-е годы прошлого века. Его появление началось с выступлений хиппи и кучи визжащих поклонниц.

Составные части рок-н-ролла

Если вы хотите сыграть песню в стиле рок, то вам не обойтись без:

- ✓ Разнообразных интервалов: читайте главу 14.
- ✓ Глиссандо: читайте главу 13.

- ✓ **Аккордов:** читайте главу 12.
- ✓ **Множества пиротехнических эффектов:** без них вам не удастся устроить настоящее шоу.

Рок для фортепиано

Джерри Ли Льюис практически изобрел классическое звучание фортепиано в стиле рок. Для того чтобы сыграть песню в этом стиле, вам понадобятся глissандо, быстрые аккорды и много энергии. Прочтите еще раз раздел “Разнообразные интервалы” в главе 14, там есть нужные вам сведения. Рис. 15.3 — хороший пример музыки в этом стиле.

The musical score is written for piano in 4/4 time, key of D major. It consists of three systems of music. The first system starts with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. It features a glissando in the right hand and a bass line. The second system continues the bass line and includes a G chord in the right hand. The third system includes D and D7 chords. The score is numbered 1, 4, and 7 at the beginning of each system.

Рис. 15.3. Музыка в стиле рок-н-ролл

Добавьте “рок-н-рольного” своеобразия песне *Marry Had a Little Lamb* (запись 90). Играйте ее с чувством и громко. Даже Джерри Ли Льюис мог бы гордиться вами. Получилась песня *Jerry Had a Little Lamb*. Обратите внимание на глissандо, завершающие песню, в самом конце они остаются совершенно бездыханными.

Jerry Had a Little Lamb

1

4

7

glis.

^

Играем блюз

Блюз — совершенно особый стиль музыки. У него даже есть собственная гамма (о которой можно прочитать в главе 8). В этом разделе я не стану объяснять, как можно исполнить какую-нибудь известную песню в стиле блюз. Наоборот, я покажу вам, как создать собственную блюзовую композицию. Да, да, это правда: вы можете стать композитором.

Вы сможете играть быстрые блюзы, медленные блюзы, веселые блюзы и грустные блюзы. Если ваша собака бросит вас, а начальник сделает вам несправедливое замечание, вместо того, чтобы считать до десяти, играйте лучше блюзы.

Что нужно для блюза

Два важнейших элемента блюзовой музыки — форма и ритм. Если они у вас уже есть, добавьте музыкальности с помощью форшлагов и минорных аккордов. Теперь вы сможете превратить в блюз любую песню.

Итак, для блюза нужны:

- ✓ **12-тактовая форма:** читайте следующий раздел “12-тактовые песни”.
- ✓ **Ритм шаффла:** читайте главу 6.
- ✓ **Мажорные и минорные аккорды:** читайте главу 12.
- ✓ **Форшлагги:** читайте главу 13.
- ✓ **Печальная история:** придумайте сами, о чем рассказать слушателям.

12-тактовые песни

В большинстве блюзов используется легкоузнаваемая форма, называемая 12-тактовой формой. Такое название она получила потому, что каждая музыкальная “фраза” блюза состоит из двенадцати тактов. Одна и та же 12-тактовая последовательность аккордов, называемая *хорусом* или *квадратом*, повторяется снова и снова с разными словами и иногда даже немного иной мелодией, пока вы наконец не почувствуете глубокую жалость к рассказчику.

Ноты мелодии, ритм и слова могут быть различными в каждом из 12-тактовых хорусов, но аккорды всегда остаются одними и теми же. Наиболее часто в 12-тактовой форме используются следующие аккорды:

- ✓ Аккорды, в которых тоникой является первая нота гаммы (так называемые аккорды 1-й ступени, или для краткости, I-аккорды).
- ✓ Аккорды, в которых тоникой является четвертая нота гаммы (IV-аккорды).
- ✓ Аккорды, в которых тоникой является пятая нота гаммы (V-аккорды).

Каждый раз, когда повторяется 12-тактовый хорус, эти аккорды появляются в одном и том же порядке и в течение одного и того же количества тактов.

Следуя приведенным ниже несложным указаниям (играть можно любой рукой или обеими руками вместе), вы сможете сыграть свой собственный блюз. Когда запомните последовательность аккордов, попробуйте сыграть их левой рукой, а правой в это время играйте мелодию, ритмическую фигуру или блюзовую гамму:

1. Играйте I-аккорд на протяжении четырех тактов.
2. Играйте IV-аккорд на протяжении двух тактов.
3. Играйте I-аккорд на протяжении двух тактов.
4. Играйте V-аккорд на протяжении одного такта.
5. Играйте IV-аккорд на протяжении одного такта.
6. Играйте I-аккорд на протяжении двух тактов.
7. Повторяйте пункты с 1-го по 6-й, пока аудитория подпевает вам.

На рис. 15.4 показан пример 12-тактового блюза, в котором используются только аккорды. Вы тоже можете ограничиться только аккордами, а можете разнообразить исполнение и создать свой собственный блюз.

Разнообразим блюз

Все музыканты, которые играют блюзы, знают, что постоянное повторение одних и тех же аккордов, в конце концов, надоедает, поэтому они заменяют одни аккорды 12-тактовой формы другими. Попробуйте, например, сыграть во втором такте IV-аккорд, а последний V-аккорд заменить аккордом V7, как показано на рис. 15.5.

Рис. 15.4. 12-тактовый блюз

Минорные аккорды звучат мягко и печально и усиливают чувство подавленности. Попробуйте сыграть последовательность блюзовых аккордов, показанных на рис. 15.6 (запись 91), но на этот раз, чтобы создать нужную атмосферу, сделайте все аккорды минорными. Помните, что единственное, чем различаются минорный и мажорный аккорд, — третий интервал. (В главе 12 о мажорных и минорных аккордах рассказывается абсолютно все, что вам нужно знать.)

Музыка в стиле кантри

Музыка, написанная в стиле *кантри*, всегда звучит непринужденно, лирично, просто, но не боится элементов рока. Такие исполнители, как Гарт Брукс, Шания Твейн и многие другие, использовали в своих песнях кантри элементы рока, блюза и даже джаза. Однако несмотря на сильное влияние других стилей, стиль кантри остался самим собой.

1

4

7

10

Рис. 15.5. Видоизмененный 12-тактовый блюз

Без чего не обходится кантри

Чтобы приготовить музыкальное блюдо в стиле кантри, добавьте немного стилистических приправ:

- ✓ **Интервалы:** читайте главу 10.
- ✓ **Форшлаг:** читайте главу 13.
- ✓ **Тремо:** читайте главу 13.
- ✓ **Разложение аккордов:** читайте главу 14.
- ✓ **Ковбойскую шляпу и пару сапог:** придется купить.

(♩ = ♩³)

(Im) Fm (IVm) Bbm (Im) Fm

1

(IVm) Bbm

4

(Im) Fm (IVm) Bbm (Im) Fm (Vm) Cm

7

(IVm) Bbm (Im) Fm (V7) C7

10

Рис. 15.6. Блюзовая последовательность аккордов

Старая добрая музыка кантри

На рис. 15.7 показан красивый фрагмент музыкального произведения в стиле кантри. Интервалы в правой руке присущи только этому стилю, мелодию составляют нижние ноты, а верхние остаются все время одинаковыми. Появляющиеся то там, то сям форшлаг и тремоло придают мелодии аромат Дикого Запада.

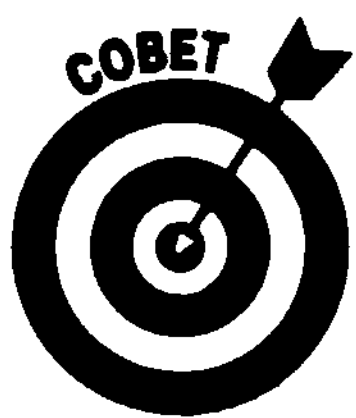
В этом фрагменте аккомпанемент, исполняемый левой рукой, требует известных усилий, поэтому сначала играйте каждой рукой по очереди, и лишь набравшись опыта — обеими вместе. Возможно, сыграв эту песню, вы почувствуете себя настоящим ковбоем.

Рис. 15.7. Старая добрая музыка кантри

Придайте песне *Michael, Ride Your Horse Ashore* (запись 92) ни с чем не сравнимый аромат кантри, сыграв ее таким же образом, как предыдущий фрагмент. Множество форшлагов и тремоло, а также разложенные аккорды в левой руке создадут нужное настроение.

Если у вас есть синтезатор, попробуйте добиться эффекта расстроенного фортепиано. Теперь снова сыграйте *Michael, Ride Your Horse Ashore* и вы услышите, как она зазвучит в стиле хонки-тонк. А если ваше фортепиано и так расстроено, то ничего и делать не придется.

Поп-музыка

Наверное, любую песню, которую мы слышим по радио, можно назвать *популярной*, ведь вряд ли какая-нибудь радиостанция станет передавать песню, которая не нравится слушателям. Кантри, рок, рэп, латиноамериканские мелодии — все эти стили популярны у определенной части слушателей. Но большинству термин *поп* (сокращение от “популярный”) известен как название стиля, в котором написаны произведения, исполняемые Мэрайей Кэрри, Селин Дион, Элтоном Джоном, Stingом и многими другими певцами и певицами.

Michael, Ride Your Horse Ashore

(♩ = $\overset{3}{\text{♩}}$)

1

4

7

Поп-музыку можно назвать ритмичной, романтической, ностальгической, старомодной, низкопробной, да мало ли еще определений можно ей дать. В этом разделе мы остановимся только на одной разновидности поп-музыки — плавной поп-балладе.

В словаре написано, что *баллада* — это “медленная сентиментальная песня”. Вполне удовлетворительное определение для наших музыкальных целей.

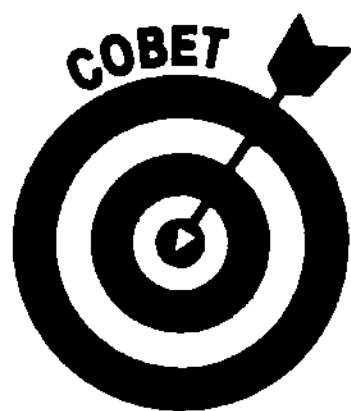
Средства, необходимые для исполнения поп-музыки

Для того чтобы исполнять произведения в стиле поп-музыки, нам понадобятся несложные приемы и средства:

- ✓ Интервалы для правой руки: читайте главу 10.
- ✓ Четвертные ноты с точками: читайте главу 6.
- ✓ Приглушенный свет: нужен для создания соответствующего настроения.

Делаем песню “популярной”

Чтобы придать песне черты поп-музыки, просто возьмите ее мелодию и добавьте сексту снизу к каждой ноте, которую вы играете правой рукой. Новая мелодическая линия будет выглядеть аналогично показанной на рис. 15.8. По какой-то неизвестной даже самым большим специалистам причине секста придает мелодии элемент романтики.

Этот прием может вам показаться сложным, но на самом деле он таким не является. Все что вам нужно сделать — это найти сексту ниже первой ноты мелодии и остановить руку в этом положении. Ваш мизинец при этом всегда будет играть верхнюю ноту интервала, а большой палец — нижнюю. Играя мелодию, вы всегда должны останавливать руку на нужном интервале.

Рис. 15.8. Песня стала более романтической

Попробуйте исполнить этот трюк в песне *Go Tell Aunty Rhody You Love Her* (запись 93) и сделайте из нее поп-балладу. Вот теперь настало время приглушить свет — без этого трудно создать нужную атмосферу.

Соул

Это очень обширная категория музыки. Соул объединяет все, начиная с R&B (аббревиатура от английских слов “rhythm and blues” — ритм и блюз) и заканчивая духовными песнопениями американских негров и рэпом. Популярным этот стиль сделали Стиви Уандер, Арета Франклин и Отис Реддинг. По-моему, такая музыка очень подходит для танцев, только старайтесь не делать слишком сложные па, сидя за инструментом.

Что характерно для стиля соул

Танцевальная музыка требует танцевальных ритмов, поэтому для исполнения произведений в стиле соул нам понадобятся:

- ✓ **Восьмые и шестнадцатые ноты с точками:** читайте главу 6.
- ✓ **Интервалы для правой руки:** читайте главу 10.
- ✓ **Синкопы:** снова читайте главу 6.
- ✓ **Светомузыкальная установка:** нужно где-то одолжить.

Go Tell Aunty Rhody You Love her

1

C G

Go tell Aunt Rho - dy, go tell Aunt

4

C Am F

Rho - dy, go tell Aunt Rho - dy that

7

G C F

you love her so much. And then ask

10

G C

her for mon - ey.

Звуки в стиле Motown

В шестидесятые годы прошлого века в компании Motown Records работала целая группа музыкантов, специализировавшихся на стиле R&B. Они были в то время столь популярны, что их стиль стал называться *стилем Motown*. И не думайте, что те времена ушли безвозвратно. Можете и сейчас сыграть любую песню в этом стиле.

Играя левой рукой синкопированный ритм, исполните фрагмент, показанный на рис. 15.9. Думаю, вы очень быстро его освоите.

Можно сделать песню *Home on the Range* (запись 94) настоящим хитом в стиле Motown, сыграв левой рукой соответствующий аккомпанемент на фоне мелодии. Рекомендую вам сначала научиться играть песню каждой рукой отдельно в медленном темпе.

1

4

7

10

Рис. 15.9. Музыка в стиле Motown

Музыка в стиле фанк

В соул и R&B часто используются элементы *фанка* (стиля, напоминающего негритянские религиозные песнопения). Он знаком слушателям по песням Джеймса Брауна и Джорджа Клинтона. Для него характерны тяжелые синкопы, а также восьмые и шестнадцатые ноты с точками. Сыграйте в этом стиле фрагмент, показанный на рис. 15.10.

Home on the Motown Range

1

C F

Oh, give me a home and a re - cord con -

5

Fm C C G7 C

tract, and I'll make lots of mon-ey, for you. Oh, oh,

9

G7 C F

oh. I'll prac - tice the grooves that the au - di - ence

13

Fm C G7 C

wants, so you can send me on a tour, too.

Добавьте эти синкопы к популярной песне *For He's a Funky Good Fellow* (запись 95).
Никогда еще эта детская песня не звучала так своеобразно.

Рис. 15.10. Оцените стиль фанк

Все многообразие джаза

Если и есть музыкальный стиль, в котором используются совершенно необычные аккорды, то это — джаз. Превозносимый многими как самый великий американский музыкальный стиль, джаз является королем удивительных аккордов, меняющихся ритмов и импровизаций. Легендарные джазовые пианисты (Билл Эванс, Арт Тэйтум, Бад Пауэлл и другие) использовали эти элементы в классических песнях, делая их немного более джазовыми. И вы так сумеете, конечно, после того, как прочитаете этот раздел.

For He's a Funky Good Fellow

1

For

3

he's a funk - y good fel - low. For he is a funk - y good

6

fel - low, yes he is! For he's a funk - y good fel - low.

9

No one can de - ny his funk - y smell - o!

Что характерно для джаза

Музыкальные произведения знаменитых джазовых пианистов неповторимы и всегда необычны. Достичь такого эффекта им помогали такие приемы (воспользуйтесь ими и вы):

- ✓ **Замещение аккордов:** читайте раздел “Замещение аккордов” далее в этой главе.
- ✓ **Свинговый ритм:** читайте главу 6.
- ✓ **Синкопы:** читайте главу 6.
- ✓ **Знание гамм:** читайте главу 8.
- ✓ **Знание аккордов:** читайте главу 12.
- ✓ **Псевдоним типа Дюк, Берд, Сэчмо.**

Джазовые импровизации

Пришло время проявить свою фантазию. Импровизация — самый главный элемент джазовой музыки. Это может быть *прямая импровизация*, в которой вы (пианист) создаете собственные ритмы и ритмические фигуры, и *косвенная импровизация*, когда музыка звучит несколько иначе, чем написано в оригинале.

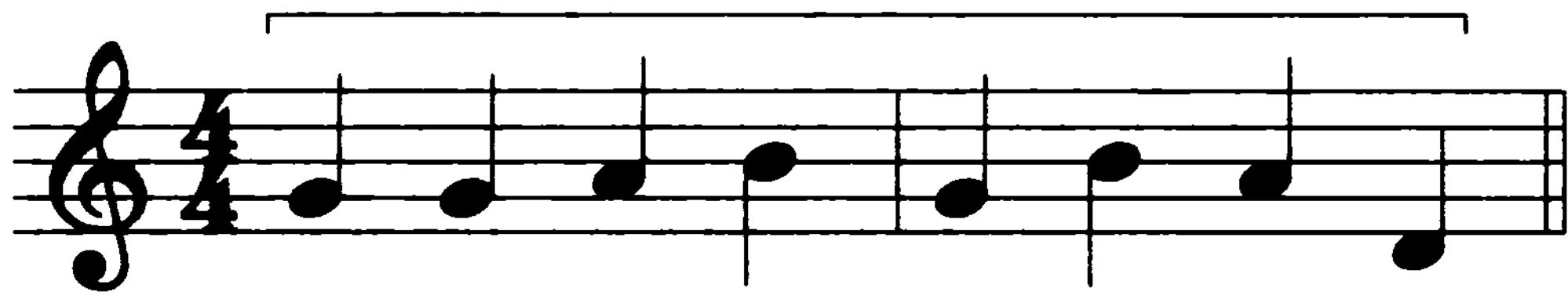

Самый простой способ импровизировать — изменять ритм. Возьмите обыкновенную состоящую из четвертных нот мелодию, например, *Yankee Doodle* (запись 96), и меняйте ритм каждые два такта. Мелодия остается практически той же самой, но небольшие сдвиги ритма придают ей своеобразие.

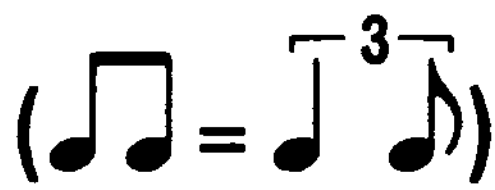
Запись 96

Yankee Doodle Went to a Jazz Club

Мелодия

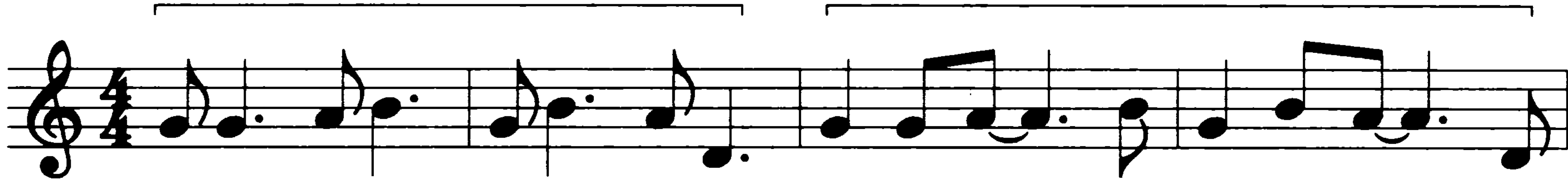

Yan - kee Dude went to a jazz club.

Ритм 1

Ритм 2

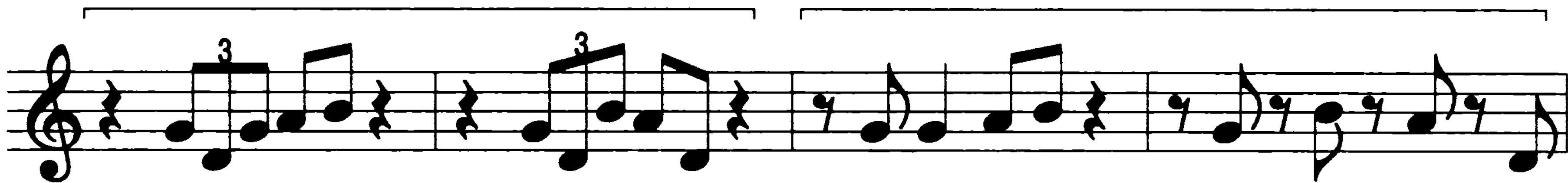
Ритм 3

Ритм 4

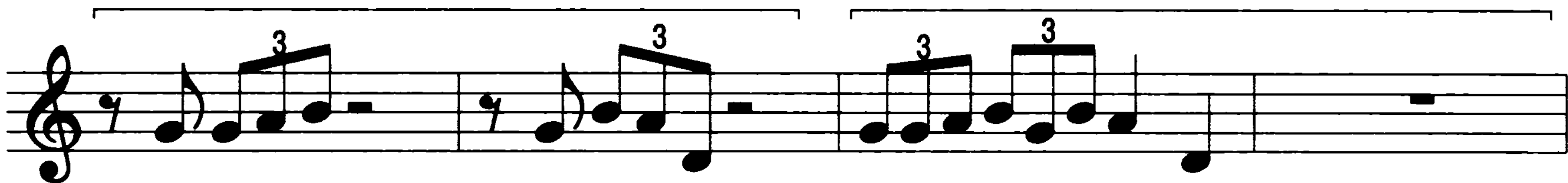
Ритм 5

Ритм 6

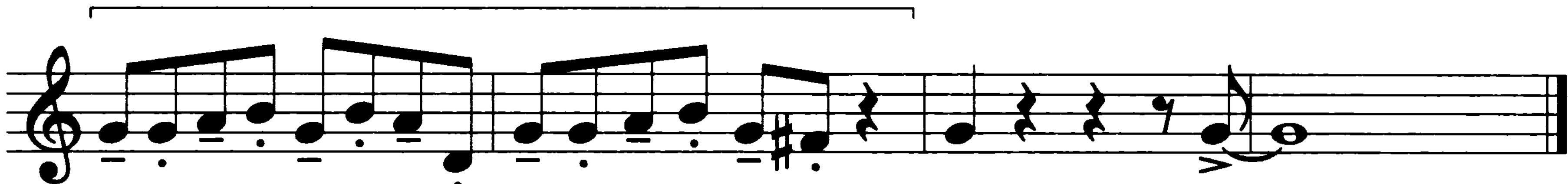

Ритм 7

Ритм 8

Ритм 9

Замещение аккордов

На рис. 15.11 показана известная детская песенка *Merrily We Roll Along*. Играя ее, обратите внимание на простую последовательность аккордов C-G7-C.

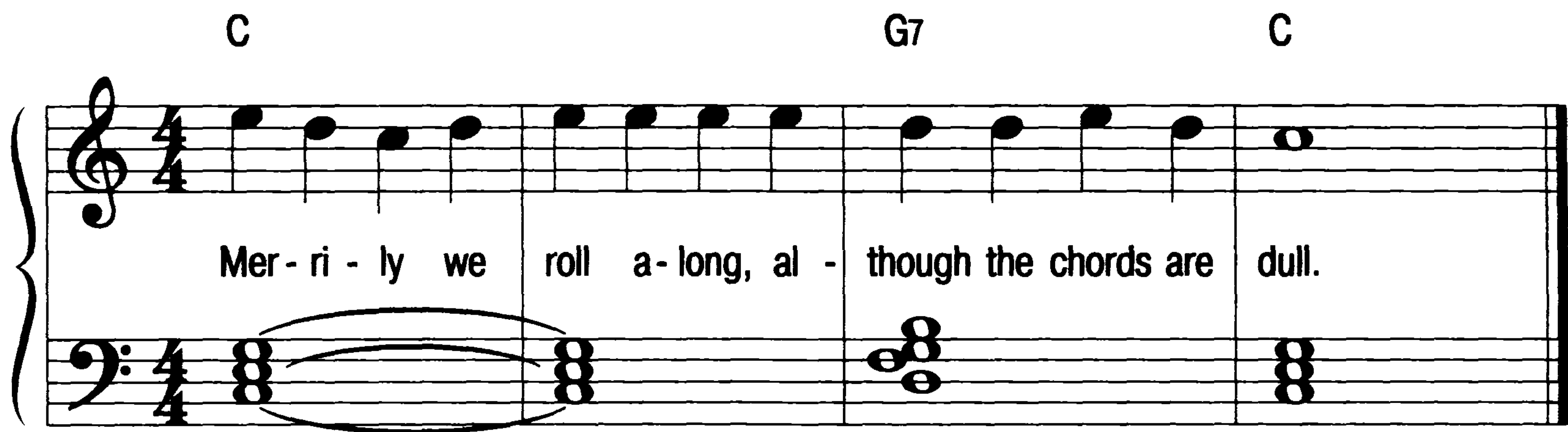

Рис. 15.11. Детская песенка “Merrily We Roll Along”

Очень редко в джазовых композициях используются одни лишь стандартные мажорные и минорные аккорды. Или правильнее будет сказать, что редко джазовые пианисты играют те аккорды, которые записаны в нотах песни. На самом деле они нарушают все правила и, чтобы оживить простую мелодию, играют новые аккорды.

Даже *Merrily We Roll Along* (запись 97) может звучать не очень по-детски, если применить в ней *замещение аккордов*. Идея этого приема заключается в том, чтобы найти новую более интересную последовательность аккордов между I-й и V-й ступенями. Попробуйте воплотить в жизнь следующие возможности:

- ✓ **Возьмите в качестве тоник аккордов ноты мажорной гаммы:** пройдитесь по гамме от C до G7, строя трезвучия на каждой следующей ноте гаммы, как на рис. 15.12.
- ✓ **Используйте в качестве тоник аккордов черные и белые клавиши:** сдвигайтесь на полтона, строя трезвучия на каждой тонике, как показано на рис. 15.13.
- ✓ **Сдвигайтесь на кварты:** сыграйте во втором такте аккорд Em7, а затем сдвигайтесь на кварту и стройте минорный септаккорд на каждой тонике, как показано на рис. 15.14.
- ✓ **Заставьте саксофониста играть вместе с вами:** теперь любая музыка будет звучать как джаз.

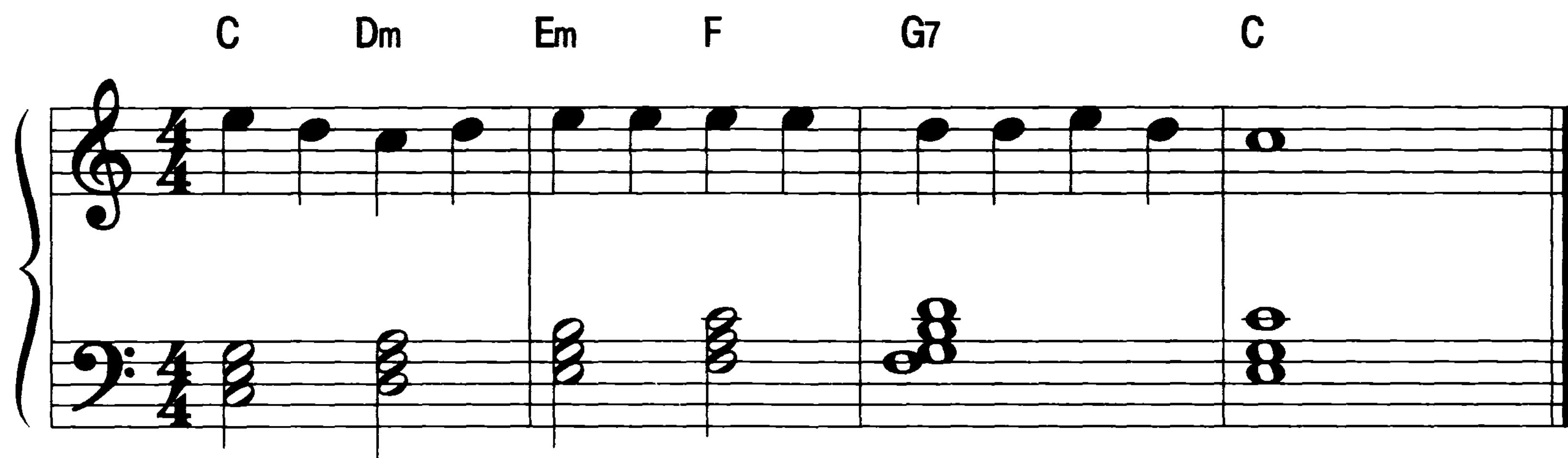
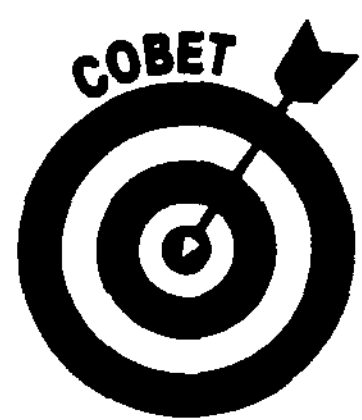

Рис. 15.12. Первая интерпретация песни “Merrily We Roll Along”

Или поступите как профессиональный музыкант: слушайте мелодию и придумывайте для нее свои аккорды. В любом музыкальном магазине вы можете найти множество книг самого разного размера с аккордами. Можете ими воспользоваться.

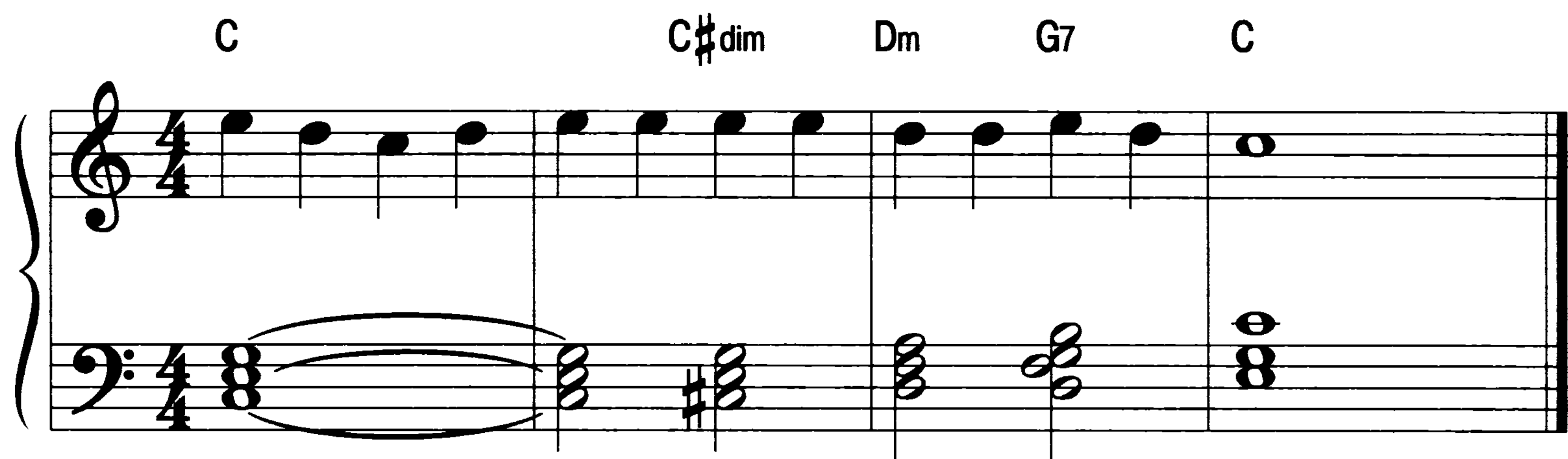

Рис. 15.13. Вторая интерпретация песни "Merrily We Roll Along"

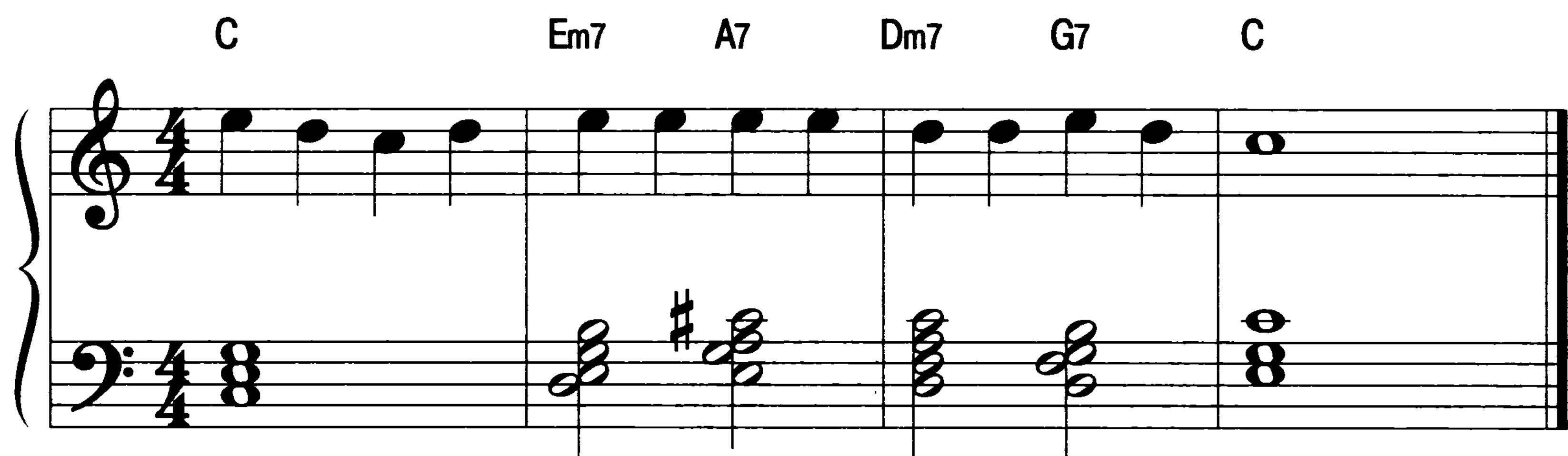
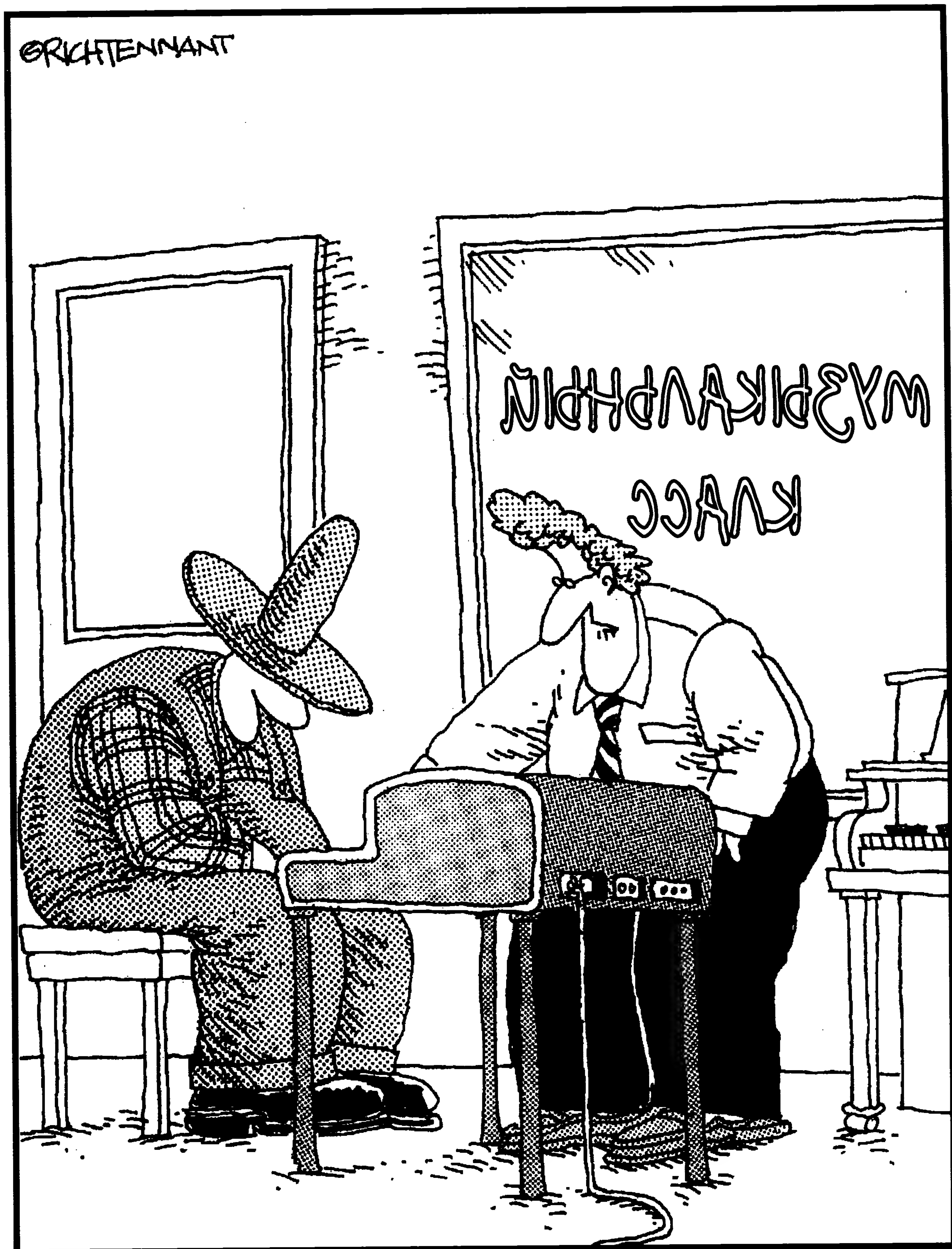

Рис. 15.14. Третья интерпретация песни "Merrily We Roll Along"

Часть VI

Как сделать выбор

"Ну выцци хотя бы кнопки для спецэффектов. Вот кнопка "кря-кря", вот кнопка "кцкарекц", вот "мц-ц-ц", а вот "гав-гав".

В этой части...

Пришла пора поближе познакомиться с многочисленными музыкальными игрушками, представленными на рынке, узнать, что они делают, где их можно приобрести, как за ними ухаживать, чтобы они прослужили вам долгие годы.

Я дам вам советы по покупке клавишных инструментов, расскажу, какие вопросы нужно задавать в магазине и как не дать себя обмануть при покупке. Я сообщу вам адреса, телефоны и адреса Web-сайтов многих производителей. Все, что потребуется от вас, — это непредубежденный взгляд на вещи и кошелек. Об остальном позабочусь я и продавец.

Как купить подходящий инструмент

В этой главе...

- Что выбрать: акустический или электрический инструмент?
- Поход по магазинам
- Какие вопросы нужно задавать продавцу
- Приобретение аксессуаров для клавишного инструмента

Старое бабушкино пианино вполне может на некоторое время удовлетворить ваше желание играть на фортепиано. Однако через некоторое время вам может захотеться приобрести собственный инструмент. Скорее всего, это произойдет, когда бабушке смертельно надоест сотню раз в день слушать в вашем исполнении *Yankee Doodle*.

Когда стремление приобрести собственный инструмент станет непреодолимым, не нужно покупать первое, что попадет вам на глаза. Если вы хотите потратить деньги с толком, не пожалейте времени и сил на то, чтобы изучить рынок и понять, что именно вам подходит больше всего.

В этой главе я дам вам несколько очень важных советов по приобретению того инструмента, который нужен именно вам. Музыкальный инструмент, как и обувь, должен подходить вам идеально.

Акустический или электрический?

Это первое, что вы должны для себя решить, прежде чем отправляться на поиски инструмента. (Подробнее об этих двух типах клавишных инструментов читайте в главе 1.)

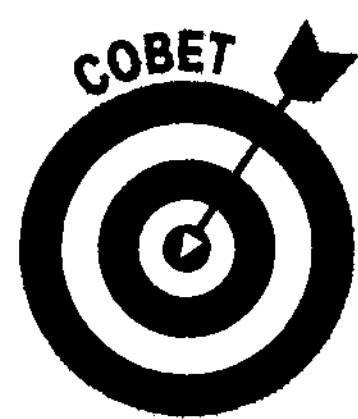
Не нужно подбрасывать монету, чтобы ответить на этот вопрос. Решение должно быть взвешенным, это так же важно, как правильно подобрать аромат освежителя воздуха для автомобиля. Представьте себе, что вам придется часами вдыхать неприятный запах — ужас! Запишите все “за и против” для каждого из двух типов — это поможет вам принять правильное решение.

В следующих двух разделах я помогу вам составить такой список и для акустических и для электрических инструментов. Измените и расширьте его исходя из ваших условий и целей. Ведь это будет *ваш* инструмент.

Стоит ли покупать акустический инструмент?

Фортепиано, клавесины, органы — это акустические клавишные музыкальные инструменты. (Подробнее о них и о разнице между акустическими и электрическими клавишными читайте в главе 1.)

Псалтерионы, верджинелы, клавикорды и фисгармонии тоже являются акустическими инструментами. Но мы не станем записывать плюсы и минусы этих редких инструментов, вряд ли вы захотите купить один из них. Если вам удастся найти подобный инструмент и окажется, что вы жить без него не можете (какой кошмар!), — идите и покупайте.

Пора ли покупать инструмент?

Перед тем как идти в магазин, ответьте на следующие вопросы (как можно более честно):

1. Сколько денег вы можете потратить?
 - а) ничего;
 - б) меньше 1000 долларов;
 - в) от 1000 до 5000;
 - г) больше 10000.
2. Где вы живете?
 - а) дома с родителями;
 - б) в студенческом общежитии или маленькой квартире;
 - в) в собственном доме;
 - г) в церкви.
3. Много ли у вас свободного места?
 - а) вообще нет;
 - б) для одной табуретки;
 - в) можно вместить еще один диван;
 - г) можно разместить целую футбольную команду.
4. Как долго вы играете на фортепиано?
 - а) один день
 - б) меньше года;
 - в) от 1 до 5 лет;
 - г) более 5 лет.

Если в большинстве случаев вы выбрали ответ а или б, то вам рано еще покупать свой инструмент, играйте на бабушкином пианино. А может быть вам удастся взять фортепиано напрокат. Если же вы отвечали в основном в или г, берите деньги или кредитную карточку и отправляйтесь на поиски долгожданного инструмента.

Плюсы

Я считаю, что следующие качества являются неоспоримыми плюсами акустических клавишных:

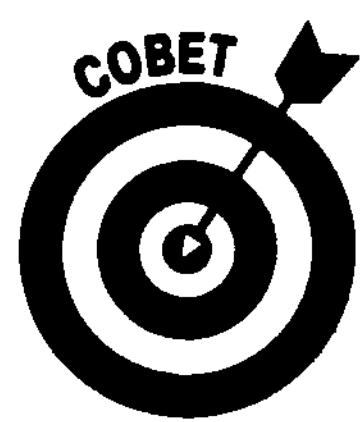
- ✓ **Качество звука.** Ни один даже самый лучший синтезатор не сможет обеспечить такое качество звука, как рояль (или даже обычное пианино).
- ✓ **Ценность.** Хотите — верьте, хотите — нет, но ценность некоторых акустических клавишных инструментов со временем возрастает, если содержать их в соответствующих условиях. То есть это — хорошее вложение капитала.
- ✓ **Эстетика.** Ничто не сравнится с игрой на акустическом клавишном инструменте. Это великолепное зрелище, это великолепное ощущение! Вы можете представить себе, что сидите на сцене перед тысячами зрителей.

Минусы

Увы, я не могу не упомянуть и о недостатках акустических клавишных:

- ✓ **Цена.** Современные акустические клавишные стоят намного дороже электрических.
- ✓ **Размер.** Подумайте, влезет ли в вашу комнату орган или рояль? Учтите, что за доставку такого инструмента тоже придется немало заплатить.
- ✓ **Уход.** Инструмент обязательно нужно настраивать раз в год или даже раз в полгода, а стоит эта процедура около 50 долларов. (Подробнее об уходе за акустическими клавишными я расскажу вам в главе 17.)

Или все же электрический?

Некоторые электрические клавишные можно брать напрокат, но далеко не все. Синтезатор или простой сэмплер можно только купить. Кстати, можно найти бывший в употреблении инструмент в хорошем состоянии. А вот большое электрическое пианино или электроорган часто предлагают взять напрокат.

Теперь предлагаю вашему вниманию список достоинств и недостатков синтезатора, электрического пианино, сэмплера или электрооргана.

Плюсы

Электрические клавишные инструменты обладают следующими неоспоримыми достоинствами:

- ✓ **Цена.** Если не рассматривать ультрасовременные синтезаторы или электрические пианино, основная масса электрических клавишных стоит дешевле акустических.
- ✓ **Размер.** Где бы вы ни жили, у вас всегда найдется место для электрического инструмента. Более того, вы вполне можете принести его домой сами, да и на гастроли ваша группа “Чайники” сможет легко его взять.
- ✓ **Универсальность.** Большинство электрических клавишных могут звучать как многие другие инструменты. Вы можете стать благодаря такому инструменту “человеком-оркестром” или играть на акустическом органе, не покупая его.
- ✓ **Уход.** Электрические клавишные не нужно настраивать — просто включайте и играйте на здоровье. Раз в месяц электроинструмент нужно чистить от пыли, но за это платить не придется. (Подробнее об уходе за электрическими клавишными читайте в главе 17.)
- ✓ **Наушники.** Если у вас ворчливые соседи или с вами живут маленькие дети, которым нужно много спать, наушники для вас — незаменимая вещь. Вы можете слышать себя и заниматься музыкой хоть целую ночь напролет, не беспокоя окружающих.

Минусы

К сожалению, электрические клавишные инструменты не лишены недостатков, которые нужно учитывать при покупке инструмента:

- ✓ **Сложное внутреннее устройство.** Ручки регулировки и кнопки могут сломаться, микросхема может сойти с ума, да и множество других деталей через

некоторое время может выйти из строя. Из-за сложности внутреннего устройства электрические клавишные ломаются гораздо чаще, чем акустические.

- ✓ **Источник электроэнергии.** Чтобы играть на таком инструменте, нужна электропроводка или батарея аккумуляторов.
- ✓ **Качество звука.** Многие издаваемые ими звуки фантастически красивы, но некоторые — всего лишь жалкая попытка подражать акустическому инструменту.
- ✓ **Варьирование громкости звука.** Некоторые электрические клавишные нечувствительны к силе нажатия на клавишу, или, как говорят, не имеют динамической клавиатуры. Это означает, что как бы вы ни нажали на клавишу — сильно или слабо — вы услышите звук одинаковой громкости. Изменить громкость звука в таких моделях можно только с помощью специального регулятора.
- ✓ **Моральное устаревание.** Как и большинство электронных устройств и компьютеров, сегодняшние электроинструменты завтра уже будут устаревшими. Лишь немногие синтезаторы все еще будут считаться достаточно ценными.
- ✓ **Привычка.** Купив один электроинструмент, через некоторое время вы захотите приобрести другой, а потом еще и еще. Вам все время будет казаться, что нужен лучший и более современный инструмент.

Покупка фортепиано

Если вы решили, что акустический инструмент вам подходит больше, прочтите этот раздел. Он поможет выбрать именно ту модель фортепиано, которая вам нужна. Я даже перечислю те марки, которые мне нравятся больше всего; все эти инструменты хорошо подходят для начинающих пианистов.

Не нужно забывать о том, в какой местности вы живете

Самые старые фортепиано изготавливались с учетом особенностей климата местности, в которой на них предполагалось играть. Дерево, из которого изготавливался инструмент, могло выдержать определенные погодные и климатические условия. В Японии, например, климат более влажный, чем в США. Поэтому дерево, из которого сделаны фортепиано, предназначенные для Японии, высушивается сильнее, чем дерево для фортепиано, на которых играют в США. Если вы, живя в Соединенных Штатах, купите фортепиано, сделанное для Японии, то у вас могут возникнуть проблемы с деревянными частями вашего инструмента.

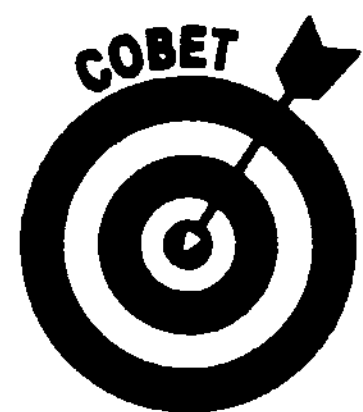
Почему нас так волнует *сухость* дерева? Дело в том, что самая важная часть фортепиано — *резонатор*, представляющий собой очень большой и очень толстый кусок дерева, который вы можете видеть под струнами. А если резонатор вашего фортепиано когда-нибудь треснет, то... Может, лучше будете играть на гитаре?

Например, если вы покупаете старое фортепиано, предназначенное для влажного климата, то есть вероятность, что еще до изготовления инструмента дерево было высушено слишком сильно для того, чтобы выжить жарким сухим летом где-нибудь на Миссисипи. Может быть через год, а может быть через два вы услышите: щелк! И резонатор погибнет, как, впрочем, и ваши капиталовложения.

Если вы покупаете современный инструмент известной марки, то не так уж важно, где он был изготовлен. Новые фортепиано обладают более широким кругозором, если можно так выразиться. И все же стоит обсудить этот вопрос с продавцом хотя бы для того, чтобы продемонстрировать ему, что вы — серьезный покупатель.

Какие педали вам нужны?

Некоторые не совсем честные дилеры утверждают, что могут помочь вам сэкономить деньги, предложив фортепиано без средней педали. (Подробнее о педалях читайте в главе 3.) Чепуха! Возможно, вы никогда и не воспользуетесь средней педалью, но она должна быть на вашем инструменте на тот случай, если к вам на чашку чаю заглянет Евгений Кисин. (О том, кто такой Евгений Кисин, я расскажу в главе 18.)

Нельзя приобрести педаль фортепиано отдельно, как сдвигающуюся панель в крыше автомобиля. Три педали фортепиано нельзя подсоединять или отсоединять по вашему желанию. Если вы хотите, чтобы у вас были три педали, покупайте модель с тремя педалями. Это не изменит стоимость инструмента. Педали являются частью фортепиано и отдельно не оплачиваются.

Теперь, после этой пламенной речи, я должен сказать, что многие пианино оснащены только двумя педалями, средней педали у них нет. А это значит, что если вы выбрали для себя пианино, а у него только две педали — все в порядке. Хотя на всякий случай спросите и о третьей, может быть есть и такая модель.

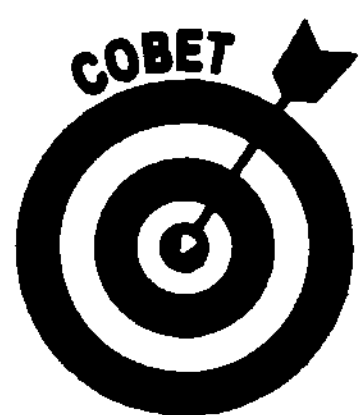
Если вы покупаете старый инструмент без третьей педали, проверьте, в какой стране он был сделан. О том, почему это важно, читайте в предыдущем разделе.

Как не купить подделку

Если вы нашли подходящее фортепиано, которое продается по удивительно низкой цене — значительно более низкой, чем продается эта же модель в других магазинах, — оно либо уже бывшее в употреблении, либо поломанное.

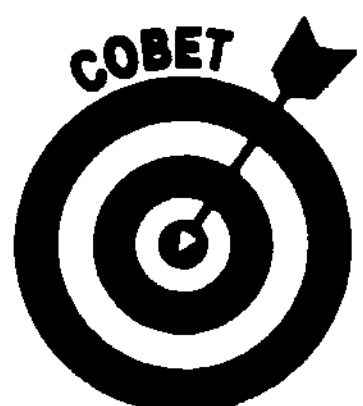

Такая цена слишком хороша, чтобы не вызвать подозрений. Если в большинстве магазинов такая модель продается за 20 000 долларов, а вы нашли за 5000, что-то тут не так. Возможно, сломан резонатор или не хватает струн, кто знает? Чтобы убедиться, что инструмент в порядке, пригласите специалиста, пусть осмотрит его. Хороший профессионал не пропустит ни одного дефекта. (О таких специалистах подробнее читайте в главе 17.)

Конечно, если вы покупаете инструмент вашей мечты с рук, низкая цена еще не говорит о том, что с ним что-то не так. Но это если вы покупаете его с рук.

Если фортепиано содержалось в хороших условиях, то вполне можно его покупать. Только обязательно пригласите специалиста, чтобы он проверил техническое состояние и звучание инструмента. Нет ли царапин и выгоревших от солнца пятен снаружи? А чего вы хотели, приобретая инструмент за полцены? Косметические дефекты не повлияют на качество звука, только могут оскорбить ваши эстетические чувства. Значение имеет только внутренняя красота.

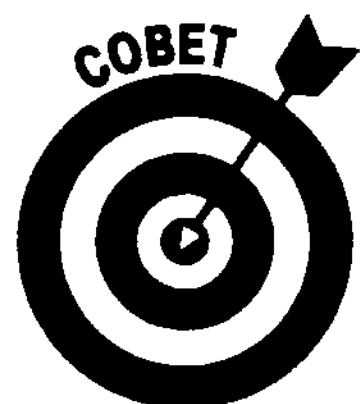
Выставочный образец — тоже хороший вариант. Магазины часто предоставляют на время инструменты концертным залам или учебным заведениям для проведения конкурсов и т.д. Даже если такой инструмент использовался всего несколько раз, его уже нельзя продавать как “новый”, поэтому, приобретая его, вы получите скидку. Конечно, у фортепиано нет счетчика, но в большинстве магазинов вам честно скажут, в каких случаях им пользовались.

Обязательно проверьте, как звучит инструмент

Итак, вы решили приобрести рояль определенной марки. Думаете, это так легко? Ошибаетесь. Не только фортепиано разных марок звучат по-разному, но даже два фортепиано *одной и той же марки* звучат неодинаково. Поэтому, придя в магазин, вы должны играть на понравившемся инструменте и слушать, как он звучит. Вы обязательно должны проверить все клавиши.

Думаете, я преувеличиваю? Мне встречалось множество фортепиано, у которых прекрасно звучали все клавиши кроме одной. Сыграв в магазине для проверки *Camptown Races* в тональности Соль, вы можете и не обратить внимание, что нижняя клавиша Ре-бемоль звучит слишком глухо, но дома через несколько дней вы обязательно это обнаружите.

Сыграйте и послушайте звучание каждой клавиши несколько раз. Доверяйте своим ощущениям. Только вам известно, что и как должно звучать. Некоторым людям не нравится звучание инструментов фирмы Steinway, другим — Baldwin. У каждого свои вкусы.

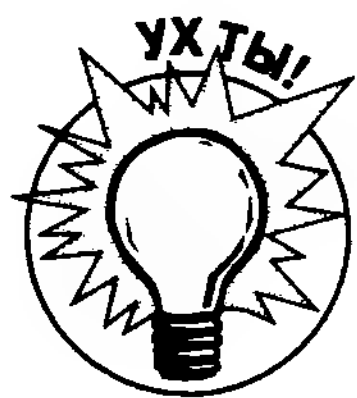

Предлагаю вам поступить следующим образом: найдите в магазине два или три фортепиано, которые вам подходят, и на каждом из них несколько раз сыграйте *Oh, Susannah*. Сравните их звучание и выберите тот инструмент, который вам понравится больше. Кроме того, продавцы могут испугаться, что вам ничего не понравилось и вы сейчас уйдете, и предоставить вам скидку.

Обратите внимание на эти марки фортепиано

Сейчас я перечислю вам в алфавитном порядке мои любимые марки фортепиано. Можете связаться с производителями непосредственно, чтобы узнать, где можно купить их инструменты в вашей стране.

- ✓ **Baldwin Piano & Organ Company:** 422 Wards Corner Road, Loveland, OH, 45140. E-mail: baldwin@bpao.com; Web-сайт: www.pianovelle.com. Эта компания производит фортепиано марок Baldwin, Wurlitzer, Chikering и Concertmaster.
- ✓ **L. Bosendorfer Klavier:** 1010 Wien, Bosendorferstrasse 12, Vienna, 1010 Austria. E-mail: mail@bosendorfer.com; Web-сайт: www.bosendorfer.com. Выпускает все модели Bosendorfer.
- ✓ **Kawai America Corporation:** 2055 East University Drive, Compton, CA, 90220. E-mail: jdeleski@kawaius.com; Web-сайт: www.kawaius.com. Выпускает все модели Kawai.
- ✓ **Music Systems Research:** 4111 North Freeway Boulevard, Sacramento, CA, 95834. E-mail: sales@pianodisc.com; Web-сайт: www.pianodisc.com. Компания выпускает фортепиано марки Knabe, Mason & Hamlin.
- ✓ **Samick Music Corporation:** 18521 Railroad Street, City of Industry, CA, 91748. Предлагают марки Samick и Kohler & Campbell.
- ✓ **Schimmel Piano Company:** 251 Memorial Road, Lititz, PA, 17543. Выпускает все фортепиано марки Schimmel, которые только могут вам понадобиться.
- ✓ **Steinway & Sons:** 1 Steinway Place, Long Island City, NY, 11105. Web-сайт: www.steinway.com. Выпускает фортепиано марки Steinway.
- ✓ **Yamaha Corporation of America:** 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA, 90620. Web-сайт: www.yamaha.com. Связывайтесь с этой компанией по поводу всех моделей фортепиано марки Yamaha.
- ✓ **Young Chang America Incorporated:** 13336 Alondra Boulevard, Cerritos, CA, 90703. E-mail: admin@yca.ccsmail.compuserve.com; Web-сайт: www.youngchang.com. Компания производит фортепиано марок Young Chang и Kurzweil.

Спросите у представителя компании, какие известные артисты играют на их фортепиано. Любая компания с гордостью предоставит вам список знаменитых пианистов, которые выбрали именно их инструмент. Возможно, для вас очень важно играть на таком же фортепиано, что и, например, Билли Джоэл.

Как правильно выбрать электрический инструмент

Итак, после долгих и мучительных колебаний вы пришли к выводу, что вам нужен электрический клавишный инструмент. Думаете, все трудности позади? Нет, все еще только начинается. Теперь пришло время решить, какой *тип* электрического клавишного инструмента следует выбрать. Разделим электрические клавишные на три категории (подробнее об их характеристиках можно прочитать в главе 1):

- ✓ Электрические пианино и органы.
- ✓ Синтезаторы.
- ✓ Другие.

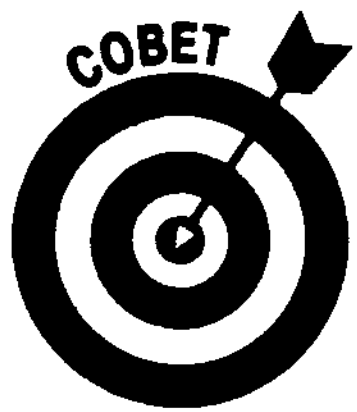

Не думайте, что, выбрав электрический инструмент, вы выбрали более дешевый вариант. Электрические клавишные бывают очень дорогими, иногда значительно более дорогими, чем акустические. Но зато они универсальны! Приобретя такой инструмент, вы не ограничите себя лишь звучанием фортепиано, вы сможете с его помощью играть на множестве различных инструментов.

Количество звуков, которые может воспроизводить инструмент, зависит от его типа и объема его памяти. Да, как и в компьютерах, в электрических клавишных есть память, объем которой ограничивает возможности инструмента. В некоторых инструментах предусмотрена возможность увеличения объема памяти, в других — нет.

Как избежать морального устаревания

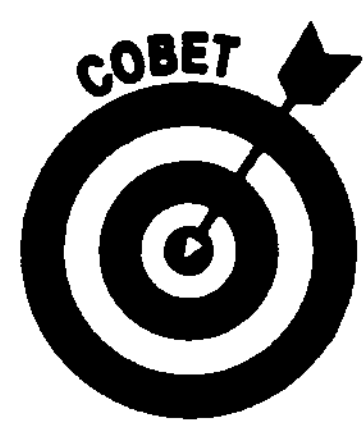
Как и компьютеры, электрические клавишные устаревают, еще не успев попасть в магазины. Однако в отличие от вредных и жадных разработчиков компьютеров и программного обеспечения, производители электроинструментов постоянно пытаются выпустить инструменты, которые не будут морально устаревать благодаря тому, что их можно будет модернизировать и расширять по мере развития технологий.

Чтобы не пришлось выбрасывать инструмент через неделю после покупки, задайте продавцу или производителю следующие важные вопросы:

- ✓ **Можно ли увеличить память?** Сегодня подключить к инструменту дополнительную память — обычное дело. Большой объем памяти означает возможность расширения спектра звуков, возможность установки нового программного обеспечения и подключения новых устройств в будущем. Также спросите об ограничении объема памяти. Если вы плохо разбираетесь в терминологии, попросите продавца разъяснить вам все без сложных технических терминов.
- ✓ **Является ли инструмент SCSI-совместимым?** Это означает, что вы можете подключить инструмент к внешнему CD-приводу компьютера. Внешние устройства могут хранить дополнительные звуки и программы, позволяющие расширить возможности вашего инструмента.

- ✓ **Можно ли модернизировать этот инструмент?** Когда производители выпустят следующую модель, хотелось бы иметь возможность модернизировать инструмент, а не выбрасывать его.
- ✓ **Можно ли приобрести дополнительные звуковые платы или библиотеки?** Многие синтезаторы и сэмплеры оснащены огромными библиотеками звуков. Независимо от того, были ли они разработаны производителем инструмента или другими компаниями, вы должны иметь возможность подключить к нему дополнительные звуковые платы и библиотеки, чтобы расширить диапазон его звучания.
- ✓ **Выпускает ли компания инструменты этой модели или серии до сих пор?** Если нет, значит инструмент уже морально устарел или скоро устареет. Если же инструмент стоит значительно дешевле, выясните, можно ли его модернизировать и увеличить его память.

Не стесняйтесь задавать перечисленные выше вопросы. Если продавец подсмеивается над вами (и вы уверены, что общаетесь не с парикмахером), выясните эти вопросы непосредственно у производителя (см. информацию в разделе “Обратите внимание на эти марки фортепиано”).

Какие характеристики инструмента для вас важны?

Решите, какие характеристики инструмента важны для вас, и запишите их, прежде чем отправляться в музыкальный магазин. Этот список будет неодинаковым у разных пианистов. Я, например, не езжу на гастроли с коллективом, поэтому “мобильность” инструмента меня не интересует. Если вы собираетесь давать концерты вне дома, для вас это будет важно.

По мере развития технологии появляется все больше и больше электрических клавишных инструментов с разными наборами качеств и характеристик. Обратите внимание на следующие из них:

- ✓ **Многоголосная полифония.** Чем больше число голосов, тем больше нот вы можете сыграть одновременно. Постарайтесь купить инструмент хотя бы с 32-голосной полифонией. Конечно, у вас нет 32 пальцев, но вы можете воспользоваться MIDI (о том, что это такое, я расскажу далее в этой главе). Для самых современных моделей характерна 128-голосная полифония. Сейчас это считается отличным.
- ✓ **Многотембровость.** Это слово обозначает возможность играть несколько типов звуков одновременно. Например, вы можете в одной песне “Danny Boy” использовать звуки фортепиано, скрипки банджо и волынки. О! Пришлите мне, пожалуйста, запись этого шедевра.
- ✓ **Возможность работы с MIDI.** Об этом вы узнаете далее в этой главе.
- ✓ **Модуляции высоты.** Забавные эффекты, звучащие как “вау-вау” и “бу-бу”.
- ✓ **SCSI-совместимость.** О том, что такое SCSI, читайте в предыдущем разделе, и поверьте мне на слово, это вам нужно.
- ✓ **Редактирование звуков.** Вы хотите иметь возможность менять звуки — сделать так, чтобы фортепиано звучало ярче, духовые инструменты — звонче? Если да, купите инструмент, в котором предусмотрена эта настройка.
- ✓ **Чувствительные к силе нажатия клавиши.** В таком случае громкость звука будет зависеть от силы нажатия клавиши, как у фортепиано.

- ✓ **Клавиши, действующие как молоточки.** Интересно, они будут стучать по микросхеме внутри инструмента? Таких клавиш в электрическом клавишном быть не может.
- ✓ **Внутреннее записывающее устройство.** Хотите иметь возможность записать то, что вы играете, без помощи компьютера и магнитофона? Тогда вам нужен секвенсор. О том, что это такое, читайте далее в этой главе.
- ✓ **Внутренние эффекты.** Возможность добавить интересные звуковые эффекты, не покупая специальные дополнительные устройства.
- ✓ **Другие хитрые штуковины.** Устройства чтения флэш-карт, DSP-устройства, субосцилляторы, синтезаторы речи, моделирующие фильтры, арпеджиаторы. Все это — ультрасовременные устройства, но какое отношение они имеют к вашей игре? Практически никакого. Они просто показывают окружающим, что у вас первоклассный инструмент.

Популярные марки электрических инструментов

Ниже я привожу список марок и моделей электрических фортепиано и органов. Если с покупкой какого-нибудь из этих инструментов у вас возникают сложности, свяжитесь непосредственно с производителем. Они будут счастливы продать вам фортепиано или орган.

- ✓ **Kawai America Corporation:** 2055 East University Drive, Compton, CA, 90220. Web-сайт: www.kawaius.com. Рекомендую модели MP9000 и ConcertArtist.
- ✓ **Roland Corporation US:** 7200 Dominion Circle, Los Angeles, CA, 90040-3696. Web-сайт: www.rolandus.com. Рекомендую модели серии EP.
- ✓ **Yamaha Corporation of America:** 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA, 90620. Web-сайт: www.yamaha.com. Рекомендую модели серий Clavinova и YPP.

Теперь предлагаю вашему вниманию перечень производителей качественных синтезаторов и сэмплеров. (Подробнее о том, что такое сэмплеры, читайте во врезке в конце этой главы.) Для большинства перечисленных компаний я также указываю рекомендованные модели. Это далеко не полный список моделей. Каждая компания производит множество инструментов, различающихся по стоимости и характеристикам. Итак:

- ✓ **Akai Musical Instrument Corporation:** 1316 East Lancaster Avenue, Fort Worth, TX, 76102. E-mail: akaigus@ix.netcom.com; Web-сайт: www.akai.com. Рекомендую сэмплеры серии S.
- ✓ **Alesis Studio Electronics:** 1633 26th Street, Santa Monica, CA, 90404. E-mail: alecopr@alesis1.usa.com; Web-сайт: www.alesis.com. Рекомендую синтезаторы серии QS.
- ✓ **Casio Incorporated:** 570 Mount Pleasant Avenue, Dover, NJ, 07801.
- ✓ **E-MU Systems Incorporated:** 1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA, 95067. E-mail: mail@emu.com; Web-сайт: www.emu.com. Рекомендованные модели: синтезатор E-Synth и сэмплер Proformance piano module серии ESI.
- ✓ **Ensoniq Corporation:** 155 Great Valley Parkway, Malvern, PA, 19355. E-mail: music-support@ensoniq.com; Web-сайт: www.ensoniq.com. Рекомендованная модель ZR-76 workstation.
- ✓ **Generalmusic Corporation:** 1164 Tower Lane, Bensenville, IL, 60106. E-mail: gmail@generalmusic.com; Web-сайт: www.generalmusic.com. Рекомендую модели серии Pro, серии SK и RealPiano module.

- ✓ **Kawai America Corporation:** 2055 East University Drive, Compton, CA, 90220. E-mail: jdeleski@kawaius.com; Web-сайт: www.kawaius.com. Рекомендованная модель: K5000 workstation.
- ✓ **Korg USA Incorporated:** 316 South Service Road, Melville, NY, 11747. Web-сайт: www.korg.com. Рекомендованные модели: серии N, синтезаторы серии Trinity.
- ✓ **Kurzweil Music Systems:** 13336 Alondra Boulevard, Cerritos, CA, 90703. E-mail: kurzweil@aol.com; Web-сайт: www.youngchang.com/kurzweil. Рекомендованные модели: синтезаторы и сэмплеры K2500, контроллер PC88.
- ✓ **Roland Corporation US:** 7200 Dominion Circle, Los Angeles, CA, 90040-3696. Web-сайт: www.rolandus.com. Рекомендованные модели: синтезаторы и сэмплеры серии A, JV, JP-8000, XP.
- ✓ **Technics Musical Instruments:** One Panasonic Way, 1C8, Secaucus, NJ, 07094.
- ✓ **Yamaha Corporation of America:** 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA, 90620. Web-сайт: www.yamaha.com. Рекомендую синтезаторы серии EX и сэмплеры A3000.

Другие электрические инструменты

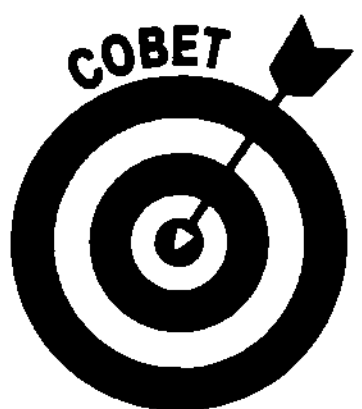
Нет ничего плохого в простых электрических инструментах из супермаркета электроники. Многие из них, имеющие несколько вариантов звучания и оснащенные встроенной ритмической секцией, очень даже привлекательны. Возможно, с этим инструментом некоторые музыкальные фокусы окажутся вам недоступными и вы не сможете с его помощью записывать свою игру на компакт-диск, но главное (то, для чего вы покупали эту книгу) они вам обеспечат — вы сможете играть на фортепиано.

Как правильно вести себя в магазине

Если вам доводилось когда-нибудь покупать автомобиль, то вы знаете, что рассматривать и испытывать разные модели и марки машин почти так же приятно, как ехать домой на новом автомобиле. Покупка музыкального инструмента вызывает те же ощущения.

Если вы никогда не покупали машину и даже водить не умеете, не стоит переживать. Я расскажу вам все, что нужно знать, чтобы стать опытным покупателем клавишных инструментов.

Проверьте инструмент в работе

Совершенно неважно, в какой музыкальный магазин вы пришли, инструменты выставлены там для того, чтобы вы могли проверить, как они работают. Вперед! Стучите по клавишам, играйте, нажимайте на кнопки, крутите ручки, увеличивайте и уменьшайте громкость. Если это фортепиано, возьмите стул и немного поиграйте на нем. Вам не нужно для этого предъявлять водительские права и просить продавца быть вашим инструктором по вождению. Есть только вы и инструмент... и десяток покупателей, которые слушают, как вы играете.

Если продавец или менеджер магазина просит вас не играть на инструменте и даже не прикасаться к нему, попросите их не забывать, что в мире существует немало других музыкальных магазинов, где *хотят* продать инструмент. В результате вам придется пойти в другой магазин или вам принесут удобный стул, чтобы вы могли опробовать инструмент. В любом случае вы выиграете.

Не забывайте, что к демонстрационным образцам электрических клавишных инструментов в магазине подключены процессоры и другие цифровые устройства, улучшающие качество звука. Пусть это не введет вас в заблуждение. Вежливо попросите продавца отключить все дополнительные устройства, чтобы вы могли услышать, как инструмент звучит сам по себе. Иначе дома, когда вы включите свое приобретение, вас может постигнуть горькое разочарование, если вы, конечно, не купили его вместе со всеми этими приспособлениями.

При проверке инструмента обращайтесь внимание на такие детали:

- ✓ Является ли звучание инструмента в целом полным или тусклым, ярким или унылым?
- ✓ Звучат ли ноты большой длительности так долго, как вам хочется?
- ✓ В акустическом фортепиано: хорошо ли звучат верхние пять клавиш, не кажется ли их звучание металлическим? Хорошо ли звучат нижние пять клавиш, не слишком ли густо и размыто?
- ✓ Быстро ли инструмент реагирует на нажатие клавиши? Не слишком ли он чувствителен, а может, нечувствителен вовсе?
- ✓ Хватает ли вашим пальцам места на клавишах?

Если вам понравилось, как звучит один из инструментов, изучите его повнимательнее. Подходит ли вам его размер, цвет и внешний вид? Будет ли вам приятно видеть его у себя дома (где он займет половину комнаты) в течение следующих 25 лет?

Нет ли на нем каких-нибудь явных вмятин или царапин, свидетельствующих о том, что это уже бывший в употреблении инструмент? Приобрести такое фортепиано — неплохая идея, но только не по цене нового.

Сравните цены в разных магазинах

Итак, вы нашли то, что вам нужно. Это именно ваш инструмент. Вы уже полюбили его. Теперь быстро уходите из этого магазина, вежливо сказав продавцу: “Я должен подумать”.

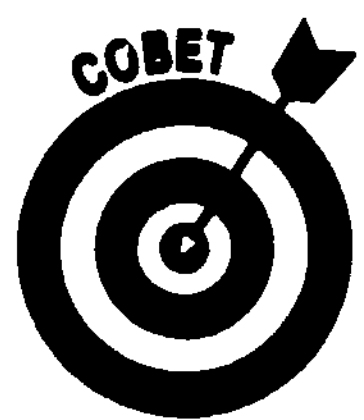
Сейчас вы слишком взволнованы, чтобы принимать важные решения. Вы влюблены в понравившийся инструмент и просто не в состоянии вести какие-либо переговоры. Нужно успокоиться.

Перед тем как договариваться о цене, потратьте несколько часов на поход по другим музыкальным магазинам: возможно, вам удастся найти такое же фортепиано по более низкой цене. Когда вы будете на сто процентов уверены, что: (а) дешевле этот инструмент вы не найдете и (б) вы жить без него уже не сможете, отправляйтесь в магазин, где вы его нашли, и начинайте переговоры о цене.

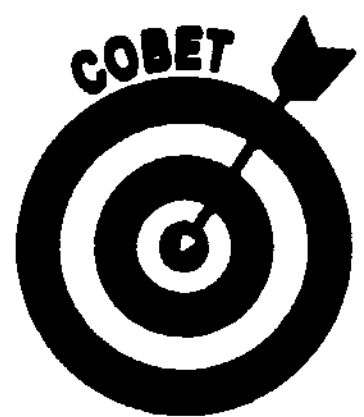
Торг здесь более чем уместен

Я знаю, что многие люди не любят и не умеют торговаться. При покупке фортепиано торговаться нужно обязательно.

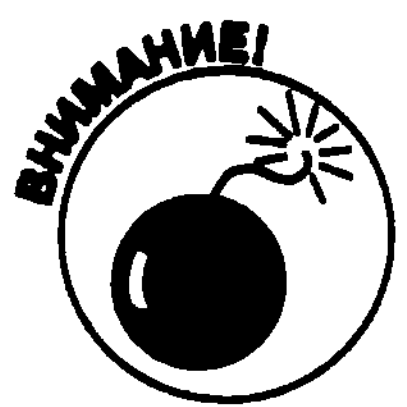
Указанная на ценнике стоимость — только отправная точка для переговоров о цене. Если на небольшом рояле указана цена 15 000 долларов, то вполне может оказаться так, что вы купите его меньше, чем за 10 000.

Вообще говоря, вы можете ожидать скидки приблизительно на 10–15 процентов от начальной цены. Чем ближе ваша цена к начальной, тем уместнее требовать бесплатной доставки инструмента (а она может стоить около 300 долларов) или бесплатной настройки в течение года после покупки.

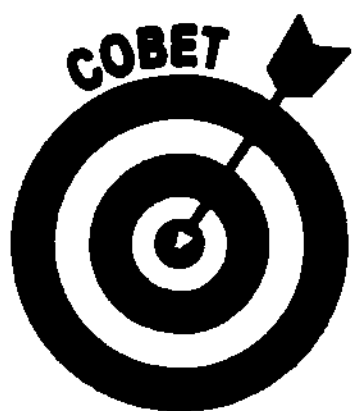

Торгуйтесь вежливо. Начинайте переговоры о цене только *после* того, как точно решите покупать этот инструмент. Если вы еще не приняли окончательное решение, не стоит тратить время продавца, пытаясь сбить цену, чтобы проверить, сколько магазин готов вам уступить.

Вполне допустимо и даже необходимо сравнивать цены на один и тот же товар в разных магазинах, но сообщать о скидках, предоставляемых одним магазином, в другом — некрасиво и нечестно. Представьте себе такую ситуацию: в музыкальном супермаркете ваше фортепиано стоит 5000 долларов. Вы идете в магазин “Дом музыки” и спрашиваете, по какой цене они готовы продать инструмент. Вам отвечают, что за 4000 долларов. Тогда вы возвращаетесь в супермаркет и говорите: “Я видел такое же фортепиано в “Доме музыки”, и они готовы продать его за 4000. Можете сделать такую же скидку?” Вы уже догадались, что вам ответят? Правильно: “Идите, пожалуйста, в “Дом музыки” и покупайте свое фортепиано там!” И это не выдуманная история. Такое нередко происходит на самом деле...

Отправляясь в магазин, установите для себя *максимальную цену*, которую вы готовы заплатить. Выбрав нужный инструмент, приступайте к переговорам по поводу цены. Если вам предложат цену, равную или меньшую этой максимальной цены, — платите! Если же цена, предложенная сотрудниками магазина, будет превышать максимальную цену, то скажите примерно следующее: “Большое спасибо! Я оставлю вам свой номер телефона на тот случай, если вы найдете возможность снизить цену”. Не расстраивайтесь, в мире есть много магазинов, где продаются музыкальные инструменты, вы же можете потратить только определенную сумму, не больше.

Музыкальный магазин — такой же магазин, как и все остальные. Там тоже проводят распродажи. Не забывайте о них.

Дополнительные устройства для клавишных инструментов

Вы купили прекрасный инструмент, именно такой, какой хотели. Теперь, конечно, вам захочется поподробнее узнать о разных современных устройствах для него. В этом разделе я расскажу о нескольких типах музыкальных устройств, которые можно подключить к вашему инструменту и которые помогут вам сделать блестящую музыкальную карьеру.

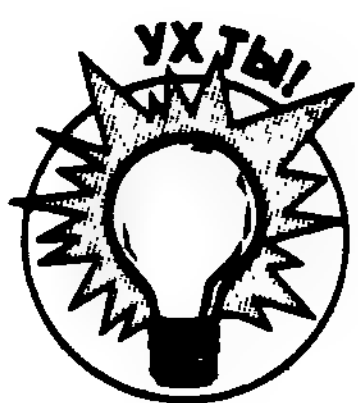
Мир MIDI

Да, даже музыканты пользуются такими аббревиатурами. Эти четыре латинские буквы — аббревиатура от Musical Instrument Digital Interface (цифровой интерфейс музыкального инструмента). Постойте, не нужно переворачивать страницу. Все это не так скучно, как кажется на первый взгляд. На самом деле MIDI может резко изменить вашу музыкальную жизнь.

Попросту говоря, MIDI позволяет соединить несколько клавишных инструментов в одну систему и играть на них одновременно. Допустим, что у вас есть три электрических клавишных

инструмента. Вы назначаете один из них *контроллером* (главным), и настраиваете его так, чтобы он звучал как фортепиано. Затем вы подключаете к контроллеру два других инструмента и настраиваете их так, чтобы один звучал как флейта, а другой как труба (или как какие-нибудь другие инструменты, это зависит от вашего желания). Когда вы играете на главном инструменте, он посылает оставшимся двум поток *MIDI-событий* (двоичный код), которые указывают им, какие ноты нужно играть, как долго, как громко и т.д. Все вместе они будут звучать так, как будто три разных музыканта играют одновременно на трех разных инструментах.

Но и это еще не все, что умеет делать MIDI. У вас есть возможность купить MIDI-совместимые компакт-диски и слушать записанные на них песни вместе со звуками вашего инструмента. MIDI может запомнить огромное количество нот для фортепиано, и вам не придется хранить толстые сборники, которые занимают много места и собирают много пыли. У вас будет электронная версия этих нот. Современные программы для MIDI стали довольно популярными средствами обучения, так как могут следить за каждой нотой, которую вы играете.

Не кажется ли вам, что вас не допустили в прекрасный мир MIDI из-за того, что вы купили акустическое фортепиано? Это не проблема. Вы можете хоть сию минуту оснастить акустическое фортепиано приставкой MIDI и множеством проводов. Назначьте MIDI-контроллером рояль или подключите CD-ROM и слушайте за обедом, как пианино играет вам песенки, повышающие аппетит. Стоить это будет довольно дорого, но, возможно, это позволит вам добиться удивительных результатов, вам виднее. Сотрудники музыкальных магазинов или представители компании-производителя могут рассказать вам об этом подробнее.

Не хотите ли записать ваше исполнение?

Рано ли поздно вам, вероятно, захочется записать вашу виртуозную игру, чтобы ее мог услышать весь мир. Ну не весь мир, а родственники и друзья. Электронные клавишные инструменты предоставляют вам целый ряд возможностей записи звука. Вы можете записать песню в своем исполнении на кассету, на диск или на компьютер. Подробнее об этом вы можете прочитать в книге *Домашняя студия звукозаписи для "чайников"*.

Секвенсор

Если вы пользуетесь MIDI, то можете записать сыгранное без помощи кассет. MIDI-сообщения, которые вы отправляете с инструмента во время игры, могут сохраняться на компьютере или на секвенсоре. Вам остается только нажать кнопку воспроизведения на секвенсоре и слушать абсолютно точную запись вашей игры.

Но и это еще не все! У большинства секвенсоров есть несколько разных дорожек для записи. Таким образом, вы можете записать мелодию песни, настроив инструмент, чтобы он звучал как фортепиано, на первой дорожке, затем партию ударных — на второй, а партию гитары — на третьей. И при этом на самом деле вы играете только на электрическом клавишном инструменте.

Нажмите кнопку воспроизведения, и секвенсор сыграет все три записи одновременно. Эффект будет такой, как будто играет группа из четырех музыкантов. Хотите расширить коллектив исполнителей? Нет ничего проще. Добавьте в запись 4 несколько скрипок, а в запись 5, например, шум дождя. Ну, а на дорожки с 6 по 16 запишите симфонический оркестр.

Цифровая и аналоговая запись

Если ваша музыкальная система не оснащена MIDI, не отчаивайтесь. Можно записать ваше выступление на кассету, цифровую магнитную ленту или на жесткий диск компьютера. Возможны различные варианты записи, выберите из них наиболее подходящий. Нужно только сделать выбор между *аналоговой* и *цифровой записью*.

Не будем вдаваться в технические подробности, просто вспомним, что аналоговая запись — старомодный способ записи звука с помощью магнитной ленты; цифровая запись — новый и более совершенный метод записи звука с помощью двоичного кода, который сохраняется на магнитной ленте или компьютерном диске. И тот, и другой метод прекрасно работает, но с цифровой записью проще работать, особенно когда нужно редактировать исполнение.

Приняв решение относительно того, каким методом записи вы хотите воспользоваться, покупайте то оборудование, с которым вам будет удобнее работать:

- ✓ **Устройство для записи на магнитную ленту (несколько дорожек).** Такие устройства могут записывать до восьми отдельных дорожек на одну обычную (аналоговую) магнитную ленту (кассету), цифровую магнитную ленту или минидиск. Записи могут впоследствии редактироваться, смешиваться, улучшаться по вашему усмотрению. Могу порекомендовать вам такие модели: Alesis ADAT, Fostex X series, Tascam 488 Portastudio.
- ✓ **Устройство записи на жесткий диск.** Дорожки записываются отдельно в цифровом виде и сохраняются (как документ) на жестком диске, гибком диске (дискете) или съемном устройстве для хранения информации. Такое устройство можно купить отдельно, а можно оборудовать домашний компьютер специальным аппаратным и программным обеспечением. Улучшайте, редактируйте, смешивайте записи на свой вкус. Рекомендую модели Akai DPS12, Fostex DMT, Roland VS-880, Tascam 564 Digital Portastudio.

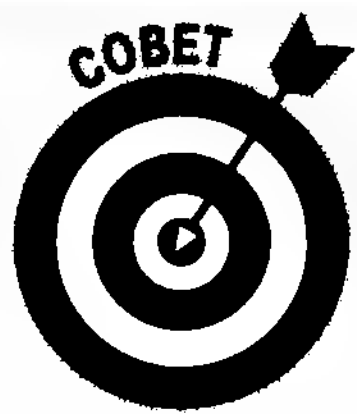
После того как вы начнете вкладывать деньги в устройства звукозаписи, произойдут две вещи: (1) вы начнете меньше играть, (2) у вас станет намного меньше денег. Конечно, знать о существовании таких возможностей звукозаписи необходимо, но пока постарайтесь уделять как можно больше времени занятиям музыкой, а не делать карьеру специалиста по звукозаписи.

Чтобы инструмент не сгорел

При работе с любым электрическим музыкальным оборудованием обязательно включайте его в розетку через *фильтр*, защищающий инструмент от скачков напряжения. Такие фильтры продаются в магазинах электротоваров, офисной техники и др. Не забудьте включить через фильтр все устройства. Если ударит молния, отключится электроснабжение или вы нечаянно щелкните выключателем, а ваше оборудование не будет подключено через фильтр, вы можете его навсегда лишиться.

Не пожалейте денег на фильтр. Самый дорогой фильтр стоит меньше 40 долларов, а стоимость оборудования, которое он защищает — в сотни раз выше.

Что такое сэмплер?

Синтезаторы не единственные электрические клавишные инструменты, оснащенные множеством кнопок, регуляторов и ползунков, позволяющих издавать иногда совершенно дурацкие звуки. Когда вы ходили по магазинам в поисках своего инструмента, вы наверняка слышали, как продавцы и покупатели произносили такие странные слова, как *сэмплер*, *библиотека звуков*, *рабочая станция*. Не нужно их пугаться, я объясню, что это такое.

- ✓ **Сэмплер.** В отличие от синтезаторов, сэмплеры не имитируют звуки. Они записывают и воспроизводят образцы звуков. Например, вы можете записать в качестве образца звучание ноты Ля, сыгранной на скрипке, затем сэмплер присвоит этот звук каждой клавише инструмента, соответственно повышая или понижая высоту звука. Теперь вы сможете воспроизвести все ноты, которые можно сыграть на скрипке, даже не беря в руки смычок. А поскольку это запись и воспроизведение звуков, а не попытка их имитации, сэмплер может звучать точно так, как инструмент, звуки которого взяты в качестве образца. Да-да, вы можете сделать образцом звуки, издаваемые вашей стиральной машиной, и сыграть на ней “Moon River”, если вам, конечно, очень захочется.
- ✓ **Библиотеки звуков.** Это очень недорогие маленькие коробочки, на которых нет никаких кнопок, но внутри которых спрятано множество звуков. Такую коробочку нужно подключать к контроллеру (клавишному инструменту или компьютеру). Обратите внимание, что это очень дешевый способ обзавестись множеством интересных вариантов звучания инструмента.
- ✓ **Рабочие станции.** Это странное название говорит нам о том, что всю музыкальную работу можно выполнить с помощью одного инструмента, не подключая никакие дополнительные устройства. Встроенный сэмплер позволяет рабочей станции звучать как любой другой музыкальный инструмент, встроенный синтезатор — изменять любые звуки, встроенный секвенсор — записывать и редактировать звуки. Такие устройства стоят дорого, но эта стоимость оправдана.

Будьте внимательны при покупке электрического музыкального оборудования. Можно легко перепутать синтезатор и сэмплер. Снаружи большинство моделей этих инструментов выглядит одинаково или почти одинаково. Может быть, производители считают, что вы должны различать их по номерам моделей, например, ESI-4000 и A-300, но кто знает, что они обозначают? Чтобы не запутаться, лучше сразу спросить у продавца.

Уход за клавишными инструментами

В этой главе...

- Как найти подходящее место для инструмента
- Как его чистить
- Сами вы его не настройте
- Не перевозите и не переносите фортепиано самостоятельно

С музыкальным инструментом нужно обращаться как с маленьким ребенком, поэтому я посвятил целую главу рассказу о том, как стать хорошим родителем. Можете считать ее чем-то вроде “Руководства по уходу за младенцами”. Не нужно заранее волноваться, это не так уж и сложно.

Где его поселить?

Независимо от того, какой клавишный инструмент вы купили: акустический или электрический, первая проблема, с которой вы столкнетесь, принеся этого “младенца” домой, — куда же его поставить? Это место необязательно должно быть постоянным, инструмент вполне можно будет в дальнейшем передвинуть. Однако оно должно отвечать нескольким условиям, что позволит инструменту сохранить здоровье и работоспособность на долгие годы. Итак:

- ✓ **Не должно быть прямого солнечного света.** Даже если он проникает через закрытое окно, солнечный свет через некоторое время повредит клавишный инструмент. Дерево может деформироваться или пересохнуть, что приведет не только к ухудшению внешнего вида, но и к искажению звука.
- ✓ **Не должно быть резких изменений температурных условий.** Не подвергайте инструмент сильным скачкам температуры. Например, не ставьте его на веранде, где невыносимо жарко летом и очень холодно зимой. Чтобы избежать влияния перемен погоды, лучше поставить инструмент возле внутренней стены, а не у внешней.
- ✓ **Должна быть хорошая вентиляция.** В акустических фортепиано хорошая вентиляция предотвращает скопление излишков влаги. Электрическим клавишным во включенном состоянии вентиляция нужна для охлаждения. Не нужно ставить инструмент прямо под кондиционером или возле батареи парового отопления. Просто нужно, чтобы в комнате, где стоит инструмент, было хорошее движение воздуха.
- ✓ **Место должно быть безопасным.** Не ставьте дорогой инструмент под книжными полками, которые могут в любой момент упасть. Иначе вся королевская конница и вся королевская рать не смогут его собрать.

Кроме того, постарайтесь поставить инструмент в таком месте, где вам будет удобно и приятно играть. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы в том месте, где будет стоять инструмент, было:

- ✓ **Достаточно места для локтей.** Если вам будет неудобно, вы не захотите много заниматься. Недостаток практики приведет к плохому уровню исполнения, поэтому поставьте инструмент так, чтобы вам хватало места для исполнения любых приемов и нот.
- ✓ **Удобно играть.** Во-первых, не ставьте инструмент так, чтобы до него было сложно дотянуться. Когда вас посетит вдохновение, вам захочется, чтобы до клавиш можно было дотянуться без проблем. Во-вторых, в комнате должно быть достаточное количество электрических розеток. Конечно, можно купить удлинители, но они имеют свойство путаться под ногами и сплетаться в клубки.
- ✓ **Хорошее освещение.** Возможно, через некоторое время вы уже будете играть в полутемном, душном от сигаретного дыма баре, но пока желательно тренироваться при ярком освещении. Так вам будут лучше видны черные и белые клавиши, а главное ноты, которые в темноте и вовсе не разглядеть. Можете поставить лампу на пианино или около инструмента, только не советую вам пользоваться лампой на прищепке — она может повредить отделку фортепиано.
- ✓ **Не мешает соседям.** Подумайте, как расположение фортепиано может повлиять на ваши взаимоотношения с соседями. Не ставьте его в комнате, которая находится непосредственно под их спальней.

Пусть инструмент блестит

Ребенок должен быть чистым. Не нужно устраивать для фортепиано банный день каждую пятницу, но по возможности нужно очищать его от пыли и грязи.

Не стесняйтесь требовать, чтобы никто (включая вас) не ел и не пил вблизи инструмента. Разлить лимонад на заднем сидении автомобиля, конечно же, неприятно, но не смертельно, а вот разлить его на фортепиано — смертельно (для фортепиано, естественно). И неужели вам действительно хочется каждый месяц выковыривать застрявшие между клавишами крошки печенья?

Кроме того, не допускайте, чтобы на инструменте накапливалась пыль. Отложения пыли на электроинструменте могут привести к короткому замыканию в микросхеме или к тому, что клавиши и кнопки будут бить вас током. Для акустических клавишных скопления пыли не так опасны, но постоянное чихание во время игры может считаться существенным недостатком исполнения.

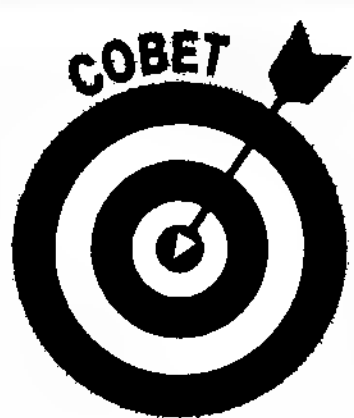
Два главных инструмента для чистки клавишных инструментов — перьевая щетка и маленькая кисточка для рисования с ворсом средней длины. Да, все правильно, вы не ошиблись. Щеткой вы будете пользоваться для общей уборки, а кисточкой, которая пролезет в любую щелочку, будете чистить между клавишами как минимум раз в месяц. Для этого нужно нажать на клавишу и почистить ее с обеих сторон. Обратите внимание, что чистить нужно каждую клавишу. Если вы очень торопитесь, то просто просовывайте кисточку между клавишами, а тщательную уборку отложите на более позднее время.

Внимательно относитесь к моющим средствам, которыми чистите корпус инструмента. Для мытья большинства инструментов (как электрических, так и акустических) лучше всего подойдет ткань, слегка смоченная мыльным раствором или просто водой. Спросите у продавца, какие средства подойдут для вашего инструмента и как их использовать.

Протирая корпус жидким раствором (мыльным, просто водой или средством для мытья окон — некоторыми такими средствами можно пользоваться, только не забудьте точно выяснить, какими и когда), лучше пользуйтесь старой футболкой или газетой, а не бумажным полотенцем. Они не будут оставлять на поверхности белые разводы.

Не распыляйте жидкие чистящие средства прямо на инструмент. Разбрызгивайте их на газету или на тряпку, а затем вытирайте инструмент. Вытирайте долго и тщательно, пока он не станет совсем чистым.

Секретный рецепт: средство для чистки фортепиано

В музыкальном магазине вам могут предложить “специальное средство для ухода за фортепиано” в очень удобной, и главное, очень красивой бутылке. Вы и так уже потратили кучу денег на инструмент, не стоит покупать еще и это средство.

Если вы его все-таки купите, то, изучив дома этикетку, поймете, что заплатили довольно приличную сумму за мыло и воду. Такой раствор нетрудно приготовить самому. Для этого вам понадобится:

- ✓ пустая бутылка из-под какого-нибудь аэрозоля;
- ✓ маркер;
- ✓ жидкое мыло;
- ✓ вода.

Тщательно вымойте бутылку, чтобы в ней не осталось следов предыдущего раствора. Красиво напишите на ней маркером: “Средство для ухода за фортепиано”. Добавьте в бутылку пять порций (порция — то, что выдавливается за одно нажатие) жидкого мыла. Заполните бутылку чистой водой. Хорошо взболтайте. Все, средство готово.

Настройка и ремонт клавишных инструментов

Играть на клавишном инструменте и уметь его настраивать и ремонтировать — совершенно разные вещи. Справиться с ремонтом и настройкой сможет лишь квалифицированный специалист. У вас и так много дел, вам нужно играть, читать ноты и ездить на гастроли.

В этом разделе я расскажу вам о том, каких специалистов и когда нужно вызывать, чтобы ваш инструмент был весел и здоров.

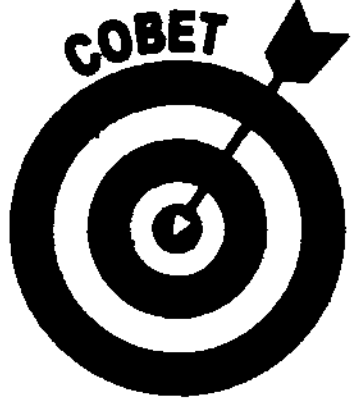
Настройка акустических клавишных инструментов

Да, ваш приятель гитарист настраивает свой инструмент сам, как, впрочем, скрипачи и кларнетисты. Но помните, что ваш инструмент намного больше по размерам, внутри него намного больше деталей, да и заплатили вы за него значительно дороже. Не будьте самоуверенны, позвоните специалисту по настройке фортепиано.

Настройщики фортепиано — опытные профессионалы, получившие специальное образование. И такого доктора можно вызвать домой. Со стороны может показаться, что они просто играют на некоторых клавишах и подкручивают какие-то винты, но если вы захотите сделать это сами, то не будете даже знать, с чего начать.

Не думайте, что в один прекрасный день вдруг услышите, что фортепиано расстроено. Инструмент утрачивает правильное звучание постепенно, в течение долгого периода времени. Если вы вдруг воскликнете: “Ой! Мое фортепиано совершенно не настроено!”, это будет означать, что процесс зашел уже очень далеко.

Рекомендуется настраивать фортепиано один или два раза в год. Обычно визит настройщика занимает приблизительно два-три часа и стоит от 50 до 100 долларов. Такая стоимость вполне оправдана. Кроме того, раз в год необходимо приглашать мастера.

Если вы в течение многих лет будете пренебрегать настройкой фортепиано, его уже невозможно будет настроить. Слышали, как звучит старое пианино в каком-нибудь третьесортном кабачке? Такое звучание, конечно, может развеселить, но только если речь не идет о рояле ценой 30 000 долларов.

Хорошего настройщика и мастера вам могут порекомендовать друзья, преподаватели музыкальной школы, продавцы музыкальных магазинов. Не стоит выбирать такого специалиста наугад из телефонного справочника. Плохой мастер может нанести инструменту непоправимый вред.

Кроме настройки, попросите мастера заглянуть внутрь инструмента, чтобы проверить, все ли правильно работает. Попросите его проверить:

- ✓ работают ли педали;
- ✓ не повреждены ли ножки инструмента;
- ✓ не поврежден ли резонатор.

Как сделать счастливым электрический клавишный инструмент

Электрический клавишный инструмент в настройке не нуждается. И тем не менее, ему тоже бывает нужно внимание специалиста, но, вероятно, реже (раз в году). Если вы регулярно чистите инструмент от пыли, то, скорее всего, врачебная помощь ему не понадобится.

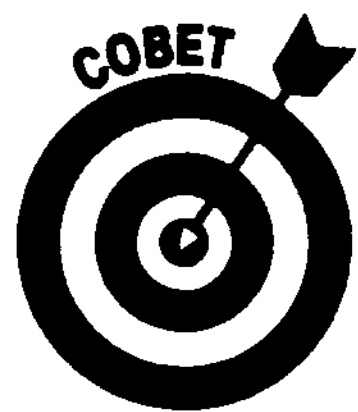
На электрических клавишах есть множество маленьких кнопок, цифровых дисплеев, регуляторов, ползунков и других штук. Все они подвергаются постоянной нагрузке, на них нажимают, их крутят и передвигают. Если одна из этих штук сломается, не нужно, я повторяю: *не нужно* пытаться починить ее самостоятельно.

Пригласите специалиста, например, позвоните в магазин, в котором вы купили инструмент. За небольшую плату мастер устранит повреждение (если оно действительно есть) и все исправит. Часто в течение года магазин предоставляет вам абсолютно бесплатное гарантийное обслуживание.

Никогда, ни при каких условиях, даже под страхом смерти не откручивайте и не снимайте верхнюю крышку инструмента. Согласен, внутри инструмент выглядит очень занятно — столько микросхем и проводов, прямо как компьютер. Вы смелый человек, и вам кажется, что вы знаете, что делаете. Но увы, на самом деле вы не умеете обращаться со всем этим и скорее всего поломаете свой инструмент так, что его нельзя уже будет починить.

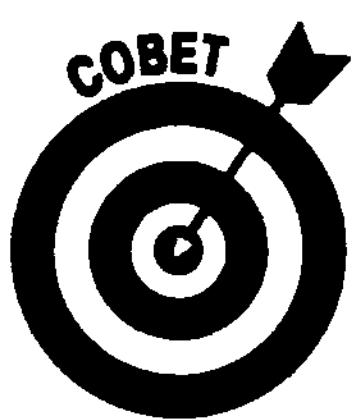
Техническая поддержка по телефону

Покупая инструмент, не забудьте заполнить и отослать регистрационную карточку, которую вы получаете вместе с ним. Не бойтесь, это делается не для того, чтобы теперь по вашему адресу могли присылать никому не нужные рекламные буклеты. Просто вы сообщаете производителю: “Я приобрел ваше высококлассное изделие. Вот мое имя и адрес”. И больше ничего.

С этого момента в любое время дня и ночи вы можете позвонить в *службу технической поддержки* компании-производителя и обратиться с любыми вопросами относительно инструмента к специалисту (может быть, тому самому, который сконструировал именно ваш инструмент), и он поможет вам справиться с любой проблемой.

За консультацию в службе технической поддержки обычно платить не нужно, если вы заполнили и отослали регистрационную карту. Если же вы поленились сделать это, то большинство производителей предложат вам зарегистрироваться через Интернет.

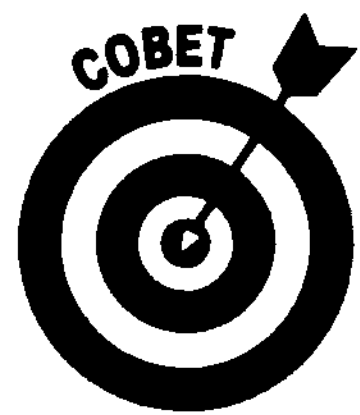
Чтобы узнать телефон службы технической поддержки, можно позвонить непосредственно производителю (см. список производителей, их телефонов и адресов в главе 16).

Аварийная ситуация

К сожалению, некоторые неприятности, которые могут произойти с клавишным инструментом, приводят к серьезным затратам времени, сил и денег. Если у вас еще нет опыта в таких делах, выслушайте мнения по крайней мере двух человек по такому вопросу, прежде чем предпринимать какие-либо серьезные действия для спасения инструмента. Вот какие проблемы возникают чаще всего:

- ✓ **Треснул резонатор акустического фортепиано.** Резонатор представляет собой большую полированную доску, расположенную под струнами. Она может треснуть при неправильном перемещении инструмента или же в результате постоянных изменений влажности, приводящих к тому, что дерево то разбухает, то усыхает. Не стоит проверять резонатор самому, лучше пригласите для диагностики специалиста.
- ✓ **Нажимая на клавишу акустического фортепиано, вы слышите только глухой звук от удара.** Значит, не работает либо молоточек, либо демпфер, либо оба сразу. В таком случае можно заменить механизм одной клавиши или весь набор клавиш и молоточков одновременно. Будем надеяться, что вам подойдет первый вариант. Кроме того, причиной такой неисправности может быть порвавшаяся струна. Замена струны стоит приблизительно 20 долларов.
- ✓ **При включении питания электрический клавишный инструмент не включается.** Сначала проверьте, оплатили ли вы счет за электроэнергию. Если ваш инструмент работает от аккумуляторов, то, возможно, разрядились аккумуляторы. Во всех остальных случаях правильно подключенный к источнику питания инструмент должен включаться без проблем. Если это не так, скорее всего, инструмент сломался.
- ✓ **На жидкокристаллическом дисплее появляются только какие-то непонятные закорючки.** Если теперь слова и названия программ на дисплее пишутся такими буквами, которые вы узнаете только благодаря знанию древних языков, значит “мозг” вашего инструмента сгорел.

- ✓ **Вы разлили на электрический клавишный инструмент какой-нибудь напиток.** Кошмар! Скорее всего, это приведет к короткому замыканию в микросхеме. В лучшем случае перестанут работать некоторые кнопки и клавиши. Вот почему в студиях звукозаписи запрещается пить что бы то ни было. Если вы разлили что-нибудь на акустическое фортепиано, хватайте полотенце и вытирайте инструмент. Пострадать может дерево, струны, молоточки и даже клавиши, зато в нем нет микросхемы, которая могла бы сгореть.

Некоторые происшествия, на первый взгляд кажущиеся очень серьезными, на самом деле таковыми не являются, например, выпадение педалей, разрыв струн и поломка разъема для наушников. Это неприятные, но не очень серьезные проблемы. В таком случае не делайте ничего сами, а просто вызывайте специалиста.

Перевозка фортепиано

Транспортировка акустического фортепиано из одной квартиры в другую обойдется вам недешево. Чтобы перевезти инструмент в целости и сохранности, нужно обратиться за помощью к профессиональным грузчикам.

Не экономьте на грузчиках. Неопытные грузчики могут погубить — разрешите повторить еще раз — *погубить* фортепиано.

Хочу дать вам три полезных совета по перевозке фортепиано:

- ✓ Не пытайтесь передвигать инструмент самостоятельно или с друзьями.
- ✓ Вызывая грузчиков, всегда настаивайте на том, чтобы вам прислали тех, которые умеют правильно обращаться с фортепиано.
- ✓ Не смотрите, как они будут нести инструмент.

Позвольте мне объяснить вам последний пункт. Конечно, вы имеете право присутствовать при переноске инструмента и присматривать, чтобы грузчики обращались с вашим любимым ребенком должным образом. Но я точно знаю, каким будет ваше выражение лица при каждом их движении. Ни к чему хорошему это не приведет.

У грузчиков, которые переносят фортепиано, есть специальная *доска* для переноски этого музыкального инструмента. Это доска с несколькими ручками, обитая мягким материалом. Грузчики кладут на нее фортепиано и связывают их ремнями. Таким образом, доска защищает инструмент от резких ударов. Если грузчики пришли к вам без такой доски, настоятельно рекомендую отправить их восвояси и пригласить других.

В музыкальном магазине вам могут порекомендовать хороших грузчиков, которые специализируются именно на переноске фортепиано.

Часть VII

Великолепные десятки

В этой части . . .

Это самая легкая для восприятия часть нашей книги. Вы прочитаете о легендарных исполнителях, узнаете, что нужно делать после того, как вы закончите читать эту книгу (например, начинать читать сначала), получите бесплатные советы (если, конечно, заплатили за них).

Найдите уютное местечко и приступайте к чтению этой части. Расслабьтесь, отойдите подальше от инструмента, прекратите ненадолго борьбу с пылью. Вы заслужили небольшой отдых, вы так много работали (то есть играли).

Выдающиеся пианисты и композиторы

В этой главе...

- Исполнители, создавшие разные музыкальные стили
- Записи их великолепной игры

Я не люблю разделять музыку на различные категории. Мы любим песню или ее исполнителя просто потому, что они нам нравятся, а не потому, что они представляют определенный музыкальный стиль. Если вам понравился компакт-диск Гарта Брукса, это совсем не означает, что вы теперь будете одеваться как ковбой. Но, посетив супермаркет или магазин компакт-дисков, вы поймете, что без классификации в музыке просто не обойтись. Поэтому позвольте мне представить вам некоторых знаменитых пианистов, которых я уже рассортировал по категориям, и их записи.

Старые мастера

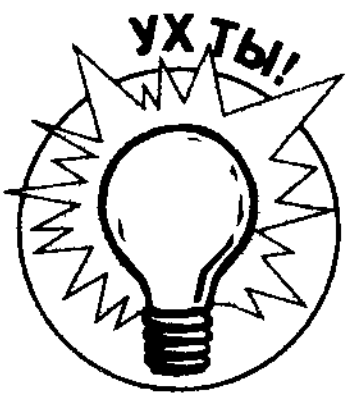
Многие композиторы, писавшие классическую музыку, были также и пианистами, причем некоторые из них больше известны благодаря своим исполнительским талантам, а не написанной ими музыке. Эти старые мастера создавали свои музыкальные стили, играя на фортепиано и клавесине, органе и клавикорде.

Иоганн Себастьян Бах

Многие называют этого немецкого органиста и композитора (1685–1750) отцом западной музыки (кроме того, он был отцом нескольких известных музыкантов). Под руководством своего отца он стал хорошим скрипачом. После смерти родителей Иоганн жил вместе со старшим братом, который научил его играть на органе. В возрасте 18 лет Бах получил работу церковного органиста. Однако ему не удалось на ней долго задержаться — священникам не понравилось, что он слишком много импровизировал. Бах нашел новую работу в церкви города Веймара, где ему каждый месяц нужно было сочинять новую пьесу для церковного хора и органа. К счастью, в этой церкви к его импровизациям относились благосклонно и позволили создать шедевры, которые знают и любят во всем мире.

Людвиг ван Бетховен

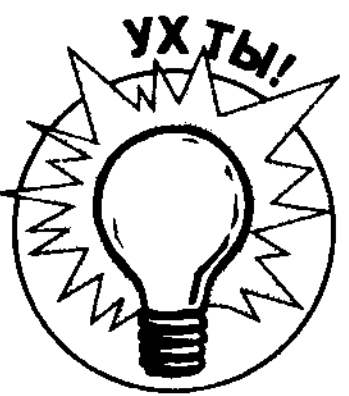
Один из величайших композиторов всех времен и народов, Бетховен (1770–1827) был также и выдающимся пианистом. В отличие от многих других талантливых музыкантов, он получил признание и как пианист, и как композитор еще при жизни. Он не всегда следовал правилам и часто шокировал публику, но люди все равно стремились услышать каждую его новую сонату. Хотя сам Бетховен был против того, чтобы давать своим сонатам имена, на этом настаивали издатели. Такие названия, как *Лунная соната* и *Аппассионата*, теперь известны всему миру.

Жизнь Бетховена стала настоящей трагедией, когда с возрастом он начал терять слух. Во время игры он часто вынужден был прикладывать ухо к крышке фортепиано, чтобы почувствовать вибрации струн. К концу жизни он стал полностью глухим и не мог слышать даже аплодисменты. А какими они были!

Ференц Лист

Отец этого венгерского пианиста и композитора очень рано научил его играть на фортепиано и стал эксплуатировать его талант. С девяти лет Лист (1811–1886) практически все время выступал с концертами, не имея возможности даже получить нормальное образование.

Слухи о его повергающих в трепет концертах привлекли к музыке Ференца внимание широкой публики. У Листа было огромное количество поклонников. Рассказывают, что однажды он играл с таким чувством, что порвал струны фортепиано. “Листомания” стала культурным феноменом, и хотя до нас не дошло ни одно портретное изображение Листа, он оставил миру странную реликвию: после смерти музыканта были сделаны гипсовые слепки его рук.

Сергей Рахманинов

Этот русский музыкант добился огромного успеха как композитор, дирижер и пианист. Кстати, у него были поистине огромные кисти рук. Рахманинов (1873–1943) создавал свой фортепианный репертуар, сочиняя замысловатые, очень сложные композиции.

Блесните, если можете

Множество фортепианных пьес считаются очень трудными для исполнения. Пожалуй, самой дурной славой в этом смысле пользуется *Концерт для фортепиано №3* Рахманинова. В получившем Оскара фильме *Блеск* это произведение (и слишком властный отец) стало причиной полного краха карьеры и умственного расстройства талантливого австралийского пианиста Дэвида Хелфготта.

Дэвид все время играл этот концерт; даже если рядом не было инструмента, он играл это произведение мысленно. Ему удалось не только освоить все сложные пассажи, но и запомнить их. И хотя старая поговорка гласит: “Повторение — мать учения”, мораль этой истории противоположна: бесконечные тренировки и повторения приносят много проблем. Хелфготт был настолько одержим этим произведением, что его постиг нервный срыв.

Позже, после успеха этого автобиографического фильма, Хелфготт совершил мировой гастрольный тур, но увы, его блистательный талант был утрачен навсегда.

Одним из таких сложных произведений Рахманинова стала знаменитая *Прелюдия До-диез минор*, имевшая просто сногсшибательный успех. Задолго до выхода на экраны фильма *Касабланка* публика кричала: “Браво, Сергей! Сыграй еще раз!”, когда он играл эту прелюдию. Он так потом ее и называл — “Эта” прелюдия. Даже в наше время его *Концерт для фортепиано №3* считается очень сложным для исполнения.

Записи произведений старых мастеров

Хотя старые мастера, к сожалению, не имели возможности оставить нам записи своих произведений в собственном исполнении, мы можем послушать эти шедевры в исполнении выдающихся пианистов современности:

- ✓ **Иоганн Себастьян Бах:** Концерты для клавесина; Токката, фуга и другие произведения для органа.
- ✓ **Людвиг ван Бетховен:** Соната для фортепиано №14 (Лунная соната); Концерт для фортепиано №5 (Emperor); Сонаты.
- ✓ **Ференц Лист:** 19 венгерских рапсодий; Концерт для фортепиано №1.
- ✓ **Сергей Рахманинов:** Прелюдия До-диез минор; Концерт для фортепиано №3.

Виртуозы

Без виртуозного мастерства исполнителей большинство сложных музыкальных произведений были бы просто нотами на бумаге. Долгие годы строгой дисциплины, постоянных занятий, а, возможно, еще и хороший физиотерапевт, сделали так, что их пальцы смогли извлекать из фортепиано такие удивительные звуки.

Марта Аргерих

В начале своей карьеры Марта Аргерих (родилась в 1941 году в Аргентине) выиграла множество музыкальных конкурсов, в том числе в 1965 году конкурс имени Шопена в Варшаве. Благодаря поразительной технике исполнения она стала одним из лучших пианистов XX столетия. Обладая непредсказуемым характером, она часто без предупреждения и без всякой видимой причины отменяет свои концерты. Несмотря на то, что Аргерих записала множество дисков с сольной, камерной и оркестровой музыкой, основное внимание она уделяет концертам и публичным выступлениям.

Владимир Горовиц

Карьера этого гениального американского пианиста, родившегося в России, была очень неровной. Ежегодные гастрольные туры Горовица (1903–1989) публика принимала с восторгом, но с 1936 по 1939 год он не выступал вообще. Затем в 1953 году после успешного концерта в Карнеги-холле он опять перестал давать концерты и сосредоточился на записи музыки. В 1965 году Горовиц вернулся на сцену. Несмотря на множество личных проблем и проблем со здоровьем, Горовиц после всех падений находил в себе силы продолжать карьеру. А может быть, у него просто был хороший продюсер?!

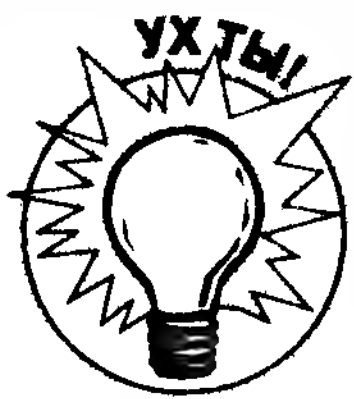
Евгений Кисин

Молодого Евгения Кисина (родился в 1971 году в России) многие считают одним из самых замечательных современных пианистов, исполняющих классическую музыку. Он начал играть на фортепиано, когда ему было всего 6 лет, а в 12 он уже записал два концерта Шопена. Будучи подростком, он практически все время проводил в гастрольных поездках, времени на обычные детские развлечения у него не было. Его дебют в Соединенных Штатах состоялся в 1990 году в Нью-Йоркской филармонии, а через недолгое время он уже выступал в Карнеги-холле. Молодой, но опытный пианист может исполнять фортепианные произведения любой сложности. Интересно, чего он достигнет в более зрелые годы.

Ванда Ландовска

Ванда Ландовска (1879–1959) родилась в Польше и начала играть на фортепиано уже в четыре года. После учебы в Берлине и Париже она заинтересовалась клавесинной музыкой и давала концерты “старинной музыки” по всему миру. В 1925 году Ландовска создала Школу

старинной музыки. Она впервые в наше время исполнила на клавесине многие шедевры Баха. Результатом одного из таких выступлений стала запись *Хорошо темперированного клавира* Баха, которую Ландовска назвала своим “завещанием”.

Жонглеры и акробаты

Как вы думаете, сложно ли играть на фортепиано обеими руками, читать ноты, нажимать ногами на педали, причем делать все это перед огромной аудиторией? Ну, так попробуйте проделать это, одновременно руководя целым оркестром!

А вот пианисты-дирижеры Леонард Бернстайн, Даниель Баренбойм, Кристоф Эшенбах и Владимир Ашкенази отлично совмещают игру на фортепиано и управление оркестром, не теряя ни ноты и даже не поднимаясь со скамейки.

Так что в следующий раз перед тем как жаловаться на сложность исполнения музыкальной пьесы двумя руками одновременно, подумайте, как хорошо, что вам не надо управлять еще девяноста музыкантами.

Артур Рубинштейн

Многие знатоки музыки считают поляка Артура Рубинштейна (1887–1982) величайшим пианистом XX столетия. После учебы в Берлине он отправился в Париж, где начал сольную карьеру пианиста. Он мог исполнять произведения любых стилей и любых композиторов, от Моцарта до Стравинского. Прославился же он своими блистательными интерпретациями Шопена. Два тома его мемуаров полны воспоминаний о захватывающих приключениях, красивых женщинах, хорошем вине и музыке.

Рекомендую послушать

Рекомендую вам послушать следующие записи виртуозной игры этих пианистов:

- ✓ **Марта Аргерих:** *Martha Argerich Collection*.
- ✓ **Владимир Горовиц:** Скрябин, *Прелюдии*; *Private Collection Vol. 2*.
- ✓ **Евгений Кисин:** Шопен, *Концерты для фортепиано*, с Дмитрием Китаенко и оркестром Московской филармонии.
- ✓ **Ванда Ландовска:** Бах, *The Well-Tempered Claver*.
- ✓ **Артур Рубинштейн:** Шопен, *Семь полонезов*; Шопен, *Ноктюрны*.

Вундеркинды

Представьте себе такую картину: однажды, убирая в доме, вы слышите доносящиеся из гостиной чарующие звуки музыки. “Ой! Я забыл выключить радио”, — думаете вы. Но когда вы заходите в гостиную, то с изумлением видите, что это вовсе не радио, это ваш пятилетний ребенок радостно играет на фортепиано. Вот так же и вундеркинды, о которых я собираюсь вам рассказать, когда-то удивляли своих родителей.

Йозеф Хофман

Йозеф Хофман (1876–1957) родился в Польше и дебютировал на сцене уже в шесть лет. В возрасте девяти лет Хофман отправился в свой первый гастрольный тур по Европе. Его гастрольные программы были такими насыщенными, что однажды ему пришлось сыграть

52 концерта за 10 недель. К счастью, друг семьи подарил Йозефу 50 000 долларов, чтобы он мог получить образование и не выступать перед публикой до 18 лет. Обучение пошло ему на пользу — однажды великий Рахманинов назвал его “величайшим из всех живущих пианистов”.

Вольфганг Амадей Моцарт

Этого известного во всем мире музыкального вундеркинда научил играть отец. В возрасте пяти лет Моцарт (1756–1791) начал сочинять музыку, причем не только пьесы для фортепиано, но и полноценные симфонические работы. У него была феноменальная память и абсолютный слух, что позволяло ему безошибочно играть целые сонаты, прослушав их только один раз. Его отец гордо демонстрировал удивительные способности своего ребенка во время турне по Европе, которое длилось целых 14 лет. Концерты Моцарта для фортепиано в наше время считаются самыми выдающимися произведениями, когда-либо написанными для клавишных инструментов.

Стиви Уандер

Стивиленд Джадкинс Мур родился в 1950 году в штате Мичиган. С самого детства его постоянно привлекала игра на разных музыкальных инструментах: фортепиано, аккордеоне, органе и барабанах. У слепого от рождения мальчика был великолепный музыкальный слух. Когда ему было 10 лет, Барри Горди привел его на студию звукозаписи Motown Records. В 21 год Стиви появился на музыкальной арене со своими произведениями и аранжировками как самый молодой артист студии Motown, обладающий всеми признаками полноценного профессионала. Его произведения написаны в разных стилях, от R&B и духовных песнопений американских негров до поп- и рок-музыки. В 1989 году он был принят в символический зал славы рок-н-ролла.

Встаньте, дети, встаньте в круг...

Послушайте следующие произведения в исполнении этих вундеркиндов:

- ✓ **Йозеф Хофман:** *Complete Josef Hofmann, Vol. 3.*
- ✓ **Вольфганг Амадей Моцарт:** *Концерт для фортепиано №20 и №1; Четыре сонаты для фортепиано.*
- ✓ **Стиви Уандер:** *Looking Back; Songs in the Key of Life.*

Короли джаза

Известно множество разновидностей и стилей джаза: бибоп, ново-орлеанский стиль, биг-бэнд, рэгтайм, кул и др. Джаз всегда привлекал пианистов, которые не ограничивали себя рамками гармонии и ритма. Сейчас я познакомлю вас с некоторыми из них.

Дэйв Брубек

Во время перерывов между занятиями по классической музыке, которые с ним проводила мать, Дэйв Брубек (родился в Калифорнии в 1920 году) умудрился создать небольшой джаз-бэнд. В 1949 году он организовал джазовое трио, которое вскоре стало квартетом после присоединения кларнетиста и саксофониста Пола Дезмонда. Квартет существовал до 1967 года, музыканты записали множество альбомов. Их исторический альбом *Time Out* был первым джазовым альбомом, в произведениях которого использовались сложные размеры (см. врезку “Что такое метр?”), из которых позже родилась пьеса *Take Five*, первый джазовый сингл, выпущенный миллионными тиражами.

Что такое метр?

Размер такта, или метр, говорит нам о том, сколько долей содержится в такте. (Подробнее о размере читайте в главе 5.) Самый распространенный размер такта называется четырехдольным и состоит из четырех долей. На письме его обозначают так: 4/4.

Джазовая музыка отличается гармонической сложностью, мелодическими импровизациями, виртуозностью исполнения и необычным ритмом. До выхода экспериментального альбома квартета Дэйва Брубeka *Time Out* в джазе практически не использовались никакие другие размеры, кроме четырехдольного (4/4) и вальса (3/4).

Во время заграничных гастролей Брубек был очарован свойственной турецкой музыке размером 9/8. Вдохновленный музыкант и его коллектив записали целый альбом, построенный на этом размере. Вошедшие в альбом произведения стали настоящими хитами. Последовавший за этим альбомом сингл *Take Five* был построен на считавшемся ранее нетанцевальном размере 5/4.

С тех пор было создано мало хитов, в которых использовался размер 5/4, среди самых известных рок-опера *Иисус Христос Суперзвезда* и музыка Лало Шифрина к телевизионному шоу *Миссия невыполнима*. Даже в наше время в популярных песнях обычно используются размеры 4/4, 3/4 и 6/8.

Билл Эванс

Уроженец Нью-Йорка Билл Эванс (1929–1980) играл на фортепиано в колледже и в армии. В 1956 году он записал свой первый альбом, в 1958 стал играть с легендарным трубачом Майлзом Дэвисом, а в 1969 организовал трио. Самым спорным его альбомом стал альбом *Conversations with Myself*, в котором музыкант для получения оригинального звука наложил друг на друга три разных записи своей игры на фортепиано. Джазовые пуристы пришли в ужас! Но время показало, что нетрадиционный подход Эванса стал началом нового направления в джазе.

Хэрби Хенкок

Хенкок (родился в 1940 году в штате Иллинойс) начал учиться играть на фортепиано с шести лет. А уже через четыре года он исполнял с Чикагским симфоническим оркестром первую часть концерта для фортепиано Моцарта. После этого он записывался в студии Blue Note Records и играл с Майлзом Дэвисом, а затем организовал нетрадиционный джазовый квартет, в котором использовал несколько клавишных инструментов, в том числе и синтезаторы. Хенкок написал песню *Rockit*, которая стала знаменательным событием в поп-музыке, он также получил Оскара за музыку к кинофильму *Round Midnight*. В последнее время он вернулся к менее коммерческим и более джазовым проектам.

Телониус Монк

Телониус Монк (1917–1982) работал пианистом в популярном клубе Minton's Playhouse и стал одним из родоначальников новой формы джаза, называемой *бибоп*, более сложной и не так привычно, но очень здорово звучащей. Сделав первую запись в 1944 году, он записал целую серию своих композиций в студии Blue Note Records. Сначала их раскупали не очень охотно, но вскоре нетрадиционный стиль произведений и манера исполнения были признаны гениальными. О его жизни был снят фильм *Straight, No Chaser*.

Арт Тейтум

Несмотря на то, что он был практически самоучкой, Арт Тейтум (1909–1956) стал первоклассным музыкантом. Очень рано он начал терять зрение и совсем молодым стал полностью слепым на один глаз и частично — на другой. Но такое слабое зрение не повлияло на его карьеру: он много гастролировал, записывал свою музыку, выступал на радио. Он внес совершенно новый смысл в выражение *фортепиано для обеих рук* — его удивительный стиль игры заставлял слушателей думать, что они слышат не одного Арта, а двух пианистов. В 1943 году он организовал джазовое трио, но несколькими годами позже вернулся к записи сольных выступлений. Его стиль замечателен резким свинговым ритмом со сложными гармониями. Среди его многочисленных поклонников был и великий русский пианист Владимир Горовиц.

Коллекция джазовых записей

Эти великие музыканты играли в прокуренных барах, популярных клубах, студиях звукозаписи. Послушайте самые известные их записи:

- ✓ **Дэйв Брубек:** *Time Out; Time Further Out.*
- ✓ **Билл Эванс:** *Conversations with Myself; Re: Person I Knew.*
- ✓ **Хэрби Хенкок:** *Headhunters; Best of Herbie Hancock; 'Round Midnight Soundtrack.*
- ✓ **Телониус Монк:** *Thelonious Monk Trio; Big Band and Quartet in Concert; Straight, No Chaser.*
- ✓ **Арт Тейтум:** *20th Century Piano Genius.*

Непостижимые

“Слава заставила меня сделать это!” Наверное, эта фраза объясняет, почему три самых великих в мире пианиста, снискавших всемирную славу, в расцвете своей карьеры вели себя так непредсказуемо.

Ван Клайберн

Вану Клайберну (родился в штате Техас в 1934 году) повезло — его первым учителем музыки стала мама. Он учился в Джуллиардской музыкальной школе, выигрывал многие конкурсы, но кульминацией в его карьере стала победа в возрасте 24 лет на конкурсе им. Чайковского в России. Этот конкурс всегда демонстрировал превосходство русских пианистов, и вдруг совершенно неожиданно победил этот долговязый техасец.

Записав *Концерт для фортепиано №1* Чайковского, Клайберн завоевал всемирную популярность. Однако в 1979 году он неожиданно на 10 лет отказался от публичных выступлений. После возвращения Клайберна на сцену его концерты были такими же впечатляющими, как и раньше, но, увы, очень редкими. До сих пор остается вопросом, продолжит ли он когда-нибудь однажды прерванную карьеру.

Гленн Гоулд

Канадец Гленн Гоулд (1932–1982) учился играть на фортепиано с трех лет. Уже в десятилетнем возрасте он поступил в Королевскую консерваторию в Торонто, а в 14 лет закончил ее, став самым молодым выпускником за всю историю существования Консерватории. Он подписал

контракт со студией звукозаписи Columbia Records, и уже первая его запись *The Goldberg Variations* стала значительным событием в мире музыки. В 1964 году, почувствовав себя “водевильным актером”, он перестал выступать перед публикой и ограничился только записью, радио и телевидением. И хотя его записи и радиопрограммы были многочисленными и поистине великолепными, публике он больше запомнился благодаря своему эксцентричному затворническому поведению.

Святослав Рихтер

Святослав Рихтер (1915–1997) стал выступать и записываться, когда ему не было еще и двадцати, однако на Западе записи этого русского пианиста появились только в середине пятидесятых. И сразу же стали предметом особого интереса коллекционеров. Прославившийся тем, что он очень часто и неожиданно отменял свои концерты и великолепно, но очень неожиданно интерпретировал известные произведения, Рихтер очень скоро стал считаться таинственной личностью. Он действительно был ни на кого не похожим пианистом.

Пять признаков успешной музыкальной карьеры

Есть ли рецепт успеха? Многие великие пианисты имели странные, иногда невротические привычки:

- ✓ Носили перчатки все время, когда не играли на фортепиано.
- ✓ Никогда не открывали руками двери и ящики.
- ✓ Всегда, даже жарким летом, ходили в пальто.
- ✓ Настаивали на том, чтобы всегда играть только на собственном фортепиано.
- ✓ Добившись большого успеха, прекращали выступать, отдалялись от общества и возвращались, только если публика умоляла — я подчеркиваю, умоляла — их вернуться.

Если у вас есть хотя бы одна из этих привычек, то может быть и вы добьетесь большого успеха в музыке, а?

Замечательные записи непостижимых исполнителей

К счастью, иногда эти непредсказуемые пианисты прятались от публики не дома, а за дверями студий звукозаписи, где и создали эти шедевры:

- ✓ **Ван Клайберн:** Чайковский, *Концерт для фортепиано №1*; Прокофьев, *Концерт для фортепиано №3*, с Чикагским симфоническим оркестром.
- ✓ **Гленн Гоулд:** Бах, *The Goldberg Variations*; Хиндемит, *Три сонаты*.
- ✓ **Святослав Рихтер:** Моцарт, *Три сонаты*; Прокофьев, *Концерт для фортепиано №5*, с оркестром Варшавской филармонии.

Экстремалы

Эти музыканты, известные своим, мягко говоря, нетривиальным поведением на сцене, дикими костюмами и использованием пиротехнических эффектов, сумели отбросить в своем творчестве все ограничения.

Джерри Ли Льюис

Джерри Ли Льюис (родился в 1935 году в штате Луизиана) начал играть на фортепиано с восьми лет. На сцене он впервые появился в 14 лет с группой, исполнявшей музыку в стиле кантри. В 1956 году он переехал в Мемфис и стал записываться для Сэма Филипса на студии

Sun Records. (Сэм прославился еще и тем, что “открыл” Элвиса Пресли.) Сэм способствовал тому, что Джерри стал исполнять рок-н-ролл, в результате чего появились такие ставшие классическими песни, как *Great Balls of Fire* и *Whole Lotta Shakin’ Going On*. Для его стиля характерны громкие аккорды, поэтому во время концертов он иногда почти разбивал инструмент на части. Да и в жизни Льюис всегда отличался экстравагантным поведением, например, женился на своей тринадцатилетней кузине.

Либерэйс

Владци Валентино Либерэйс (1919–1987) приехал в Нью-Йорк из Висконсина, когда ему было немногим больше двадцати, и часто выступал в клубах и театрах. Затем он переехал в Лос-Анджелес, где в 1951 году выступил на телевидении. Это выступление стало рождением легенды. Дорогие наряды, изысканные украшения, белозубая улыбка, вычурный стиль исполнения принесли его программе шумный успех. Его дом в Лас-Вегасе стал популярным музеем. Рекомендую вам посетить этот музей лично или на сайте www.liberace.org.

Литтл Ричард

Многие считают Литтл Ричарда (Уэйн Пэнниман, родился в 1932 году в штате Джорджия) создателем рок-н-ролла. Музыке он начал учиться в церкви, где пел и играл в стиле *госпел* (жанр духовного песнопения американских негров), но в 13 лет ушел из дому и стал играть “дьявольскую музыку”. Вскоре он записал несколько новаторских композиций на студии RCA Records. В 1955 году в студии Specialty Records он записал свой первый хит *Tutti Frutti*. В 1957 Литтл Ричард неожиданно оставил музыкальный бизнес. С 1964 года до сегодняшнего дня он изредка возвращается к рок-н-роллу. Литтл Ричард был одним из первых десяти исполнителей, внесенных в символический зал славы рок-н-рола.

Экстремальные записи

Даже играя без зрителей, эти музыканты не могли сдерживать эмоции. И на студиях звукозаписи они раскрывали все свои таланты:

- ✓ Джерри Ли Льюис: *All Killer, No Filler*.
- ✓ Либерэйс: *16 Most Requested Songs*.
- ✓ Литтл Ричард: *The Specialty Sessions*.

Возглавляющие рейтинги популярности

Включите радио, и я вам обещаю, что в течение получаса вы услышите композицию в исполнении одного из этих суперпопулярных пианистов. Каждый из них отличается неповторимым стилем, именно их исполнение помогло размыть границы между поп- и рок-музыкой.

Тори Амос

Майра Эллен Амос (родилась в 1963 году в штате Северная Каролина) с детства училась играть на фортепиано, в пятилетнем возрасте она поступила в престижную музыкальную школу. Майру лишили школьной стипендии за то, что она решила играть перед экзаменационной комиссией свои собственные композиции. Уже в очень “солидном” возрасте, в 13 лет, Майра начала играть в клубах Вашингтона, а затем, с 1984 года, в Лос-Анджелесе. Через три года она подписала контракт со студией Atlantic Records, но ее первый альбом был неудачным. Сольный альбом *Little Earthquakes* принес ей долгожданный успех.

Билли Джоэл

Необычный ребенок Билл Джоэл (родился в 1949 году в Нью-Йорке) получил классическое музыкальное образование, был членом уличной шайки и даже боксером. Однажды на ринге ему сломали нос, и он бросил бокс, но я думаю, что настоящей причиной ухода из большого спорта была непреодолимая любовь к музыке. Его первый альбом, вышедший в 1971 году, назывался *Cold Spring Harbor*. Записав его, Джоэл отправился на западное побережье, где играл на фортепиано в барах. Его первым хитом стала песня *Piano Man*, за ней последовала *The Entertainer*. Перестав гастролировать по миру, Джоэл занялся сочинением фортепианной музыки. Все-таки не такое агрессивное занятие, как бокс, как вы считаете?

Элтон Джон

С одиннадцати лет Реджиналд Кеннет Дуайт (родился в 1947 году в Великобритании) учился играть на фортепиано в Королевской музыкальной академии. Он проходил пробу на студии Liberty Records, где сотрудничал с другим кандидатом, поэтом-песенником Берни Топином. Издатель Дик Джеймс пригласил их писать для него песни. В 1970 году Элтон Джон дебютировал в США, где записал множество имевших большой успех альбомов. Его первый альбом сразу занял первое место в хит-параде Top Ten. Элтон Джон был первым после Битлз исполнителем, четыре композиции которого одновременно находились в Top Ten. Его сингл *Candle in the Wind 1997* побил рекорды продаж за всю историю звукозаписи. Неплохо, правда? Он получил Оскара за превосходную работу для мультипликационного фильма *Король Лев*.

Обязательно послушайте

Я предлагаю вашему вниманию некоторые из самых популярных альбомов этих музыкантов:

- ✓ Тори Амос: *Little Earthquakes; From the Choirgirl Hotel*.
- ✓ Билли Джоэл: *Greatest Hits, Volumes 1 & 2*.
- ✓ Элтон Джон: *Greatest Hits; The One*.

Южные звезды

Когда речь заходит о музыкальных талантах южных штатов, сразу вспоминается Марди Грас из Нового Орлеана. Ну а еще? Садитесь в автобус и отправляйтесь в путешествие по югу США, который подарил миру многих прекрасных пианистов, новые музыкальные стили и... пирог с ревенем.

Рэй Чарлз

Слепой с детства, Рэй Чарлз Робинсон (родился в 1930 году в штате Джорджия) начал играть на фортепиано уже в пять лет. Он ходил в школу Св. Августина для слепых, где учился читать ноты по системе Брайля. В 1945 году Рэй оставил школу и отправился с группой на гастроли по Флориде. С ростом популярности он решил изменить свое имя на Рэй Чарлз, чтобы его не путали с боксером Рэем Робинсоном. В 1955 году вышел его первый хит, называвшийся *I've Got a Woman*. Считается, что он оказал большое влияние на превращение R&B в то, что теперь называется музыкой в стиле соул. Музыка Рэя Чарлза стала легендой, его фирменная белозубая улыбка — иконой.

Флойд Крамер

После окончания средней школы в Арканзасе молодой Крамер (1933–1997) отправился в Шривпорт (штат Луизиана) и присоединился к группе, которая играла в радио-шоу *The Louisiana Hayride*. Скоро он стал сессионным пианистом, игравшим для таких звезд, как Элвис Пресли, Пэтси Клайн, Рой Орбисон и *The Everly Brothers*. Последовав совету Чета Аткинса, Крамер в середине 50-х переехал в Нэшвилл, где стал звездой — его всегда будут помнить как человека, который сумел успешно отразить гитарный стиль кантри в игре на фортепиано, не дергая струны этого музыкального инструмента.

Dr. John

Малколм (Мак) Ребенек (родился в 1942 году в штате Луизиана) рос, не расставаясь с гитарой и фортепиано. Сессионный музыкант в лучшем смысле этого выражения, он, начиная с двадцатилетнего возраста, стал сочинять и аранжировать музыку. Переезд в Лос-Анджелес позволил ему работать с легендарным продюсером Филом Спектором. Для человека, выросшего в Новом Орлеане, неудивителен интерес к магии. Именно этот интерес подтолкнул музыканта взять себе псевдоним Dr. John Creaux The Night Tripper. Приверженец культа вуду должен носить длинное экзотическое имя. Dr. John записывался с такими замечательными музыкантами, как Эрик Клептон, Джефф Бек и Майк Блумфилд. Его удивительный стиль представляет собой смесь блюза, рока, буги-вуги и джаза.

Скотт Джоплин

Выросший в Техасе Скотт Джоплин (1868–1917) был известен всему Техасу и Арканзасу своими импровизациями. Его коньком был новый стиль фортепианной музыки — *рэгтайм*, для которого характерен “рваный” синкопированный ритм. Играя в клубе Maple Leaf Club, он написал свою первую значительную композицию *The Maple Leaf Rag*, ставшую необычайно популярной во всем мире. Через четыре года появился новый хит — *The Entertainer*. Многие помнят эту песню по фильму *The Sting*. После смерти Джоплина в 1917 году музыкант и его произведения были почти забыты, пока в 1950 не вышла книга *They All Played Ragtime*, снова привлекавшая внимание публики к этому гению.

Послушайте — не пожалеете

Эта музыка передает удивительный колорит американского юга. Слушайте:

- ✓ **Рэй Чарлз:** *Genius and Soul — 50th Anniversary*.
- ✓ **Флойд Крамер:** *Best*.
- ✓ **Dr. John:** *Anthology*.
- ✓ **Скотт Джоплин:** *Complete Rags*, Уильям Олбрайт.

Музыка для отдыха

Современную аудиторию можно разделить на две большие группы: те, кто любит такую музыку, и те, кто ее терпеть не может. Я говорю о сравнительно новом жанре — расслабляющей музыке. Во всем мире выпускается и продается множество подобных записей. А какой инструмент лучше всего подходит для расслабления, как не фортепиано или синтезатор? Ну, уж конечно, не барабан.

Джордж Уинстон

Джордж Уинстон (родился в 1949 году в штате Монтана) начал играть на клавишных еще в средней школе. Под влиянием блюза, R&B и рока он заинтересовался органом и электрическим фортепиано. Услышав однажды игру Фэтса Уоллера, Уинстон переключился на акустическое фортепиано, для которого создал собственный деревенский, фольклорный стиль. Его первый сольный альбом *Ballades and Blues* вышел в 1972 году. Затем после долгих лет тишины он подписал контракт с компанией Windham Hill и записал множество имевших большой успех альбомов. Особое влияние на него оказали Флойд Крамер, Рэй Чарлз и Винс Гаральди (человек, подаривший миру тему *Peanuts Theme*). Часть каждого своего концерта Уинстон всегда посвящает музыке Гаральди.

Яни Криссомалис

Яни Криссомалис (родился в 1954 году в Греции) был членом национальной сборной Греции по плаванию и не мог уделять много времени музыке и фортепиано. В 14 лет он переехал в США. Получив диплом психолога в университете Миннесоты, он стал работать сессионным музыкантом и даже сочинил несколько рекламных песенок. Первый сольный альбом *Optimistique* он выпустил в 1980 году. Сегодня его альбомы и концертные выступления пользуются шумным успехом во всем мире. Криссомалис был первым артистом, выступившим в индийском дворце Тадж-Махал. Его композиции можно услышать в передаче ABC Wide World of Sports и на Олимпийских играх. Психолог? Он, конечно же, знает, что публика хочет услышать.

Расслабьтесь и вы

Поставьте одну из этих записей, сядьте поудобнее, расслабьтесь, можете даже вздремнуть:

- ✓ Джордж Уинстон: *Winter into Spring; Linus and Lucy — The Music of Vince Guaraldi.*
- ✓ Яни: *Live at the Acropolis; Tribute.*

Музыка как профессия

Конечно, играть на фортепиано — большое удовольствие, но можно ли это занятие считать работой? Наверное, можно, если музыкант создает классические песни и классические спектакли. Садясь за фортепиано как за рабочий стол, они пишут песни, которые поет весь мир.

Дюк Эллингтон

Некоторые считают Эдварда Кеннеди Эллингтона, приехавшего в Нью-Йорк из Вашингтона, самым значительным явлением в джазовой музыке XX века. Исполнивший в начале своей карьеры произведения в стиле Джеймса П. Джонсона и Джелли Ролла Мортон, Эллингтон (1899–1974) мог исполнить практически любое произведение в каком угодно стиле. Он выступал вместе с такими выдающимися музыкантами, как Коулман Хоккинс и Джон Колтрейн.

Музыкальный пионер, он создал собственный стиль оркестровки джаза и руководил одним из самых выдающихся коллективов эпохи свинга. Эллингтон написал множество песен, ставших классикой, среди них: *Don't Get Around Much Anymore*, *Sophisticated Lady* и *Mood Indigo*. В течение всей музыкальной карьеры Эллингтона, длившейся почти пять десятилетий, его стиль и техника исполнения оставались удивительно современными.

Джордж Гершвин

Джордж Гершвин (1898–1937) начал играть на фортепиано довольно поздно — в 12 лет. Уставший от занятий музыкой Гершвин после окончания школы решил стать демонстратором песен для компании Remick Music Publishers. Когда эта работа ему надоела, он устроился работать пианистом на репетициях бродвейских шоу. Со своим братом, поэтом Айрой, Джордж написал знаменитые песни *I Got Rhythm* и *Let's Call the Whole Thing Off*. Гершвин — почитаемый автор музыки к великолепным бродвейским шоу, симфонической музыки и американской оперы *Порги и Бесс*. Более чем кто-либо из композиторов до него, Гершвин способствовал продвижению “коммерческой” музыки в снобистские концертные залы. Да и пианистом он был великолепным!

Фэтс Уоллер

Тома Рай Уоллер (1904–1943) вместе со своим отцом играл на органе в баптистской церкви в Нью-Йорке. Вскоре он быстро освоил и фортепиано. Уоллер нанялся на работу тапером в театр Линкольна в Гарлеме. В 17 лет он начал делать рулоны для механического пианино (см. врезку “Механическое пианино”), а еще через несколько лет — записывать и выступать на радио с собственными композициями. Он работал вместе с поэтом-песенником Энди Разафом, и им удалось написать настоящие хиты, например *Ain't Misbehavin'*, *Black and Blue* и *Honeysuckle Rose*. После успешной работы на студиях звукозаписи и гастролей по всему миру Уоллер написал музыку к бродвейскому шоу *Early to Bed*.

Механическое пианино

В начале XX века было изобретено хитрое устройство, получившее название *пианола*, или *механическое пианино*. Это был прообраз современного MIDI (о том, что такое MIDI, читайте в главе 16). Может быть, это очень сильное сравнение, но ведь оба устройства делают одно и то же — заставляют инструмент играть сам по себе, без музыканта.

Частью пианолы был валик с рулоном перфорированной бумаги, отверстия в котором располагались в определенном порядке. Когда валик поворачивался, струи воздуха проходили через эти маленькие дырочки и приводили в действие молоточки фортепиано. Пианист играл на фортепиано, пробивая дырочки в валике в нужных местах. Затем, когда звучало механическое пианино, люди слышали точно те же звуки, которые, делая рулон, играл пианист.

В последние годы несколько студий звукозаписи выпустили записи великих композиторов и пианистов, сделанных на механическом пианино. Благодаря современным технологиям и старым валикам мы можем услышать, как исполняли свои шедевры Рахманинов, Равель, Прокофьев, Джеймс П. Джонсон. Получилась настоящая машина времени.

Они сочиняли песни

Прослушайте эти записи — это настоящие шедевры:

- ✓ **Дюк Эллингтон:** *The Essence of Duke Ellington; Piano Reflections*.
- ✓ **Джордж Гершвин:** *George Gershwin Plays George Gershwin; Rhapsody in Blue*, Эрл Уайлд, Артур Фидлер и Boston Pops.
- ✓ **Фэтс Уоллер:** *Turn On the Heat — The Fats Waller Piano Solos*.

Что делать дальше?

В этой главе...

- Книги, фильмы, Web-сайты, которые помогут вам стать хорошим пианистом
- Играйте с друзьями
- Слушайте разную музыку, живую или в записи
- Вы не одиноки

Хотя мне хочется верить, что эта книга помогла вам понять принципы игры на клавишных музыкальных инструментах и начать играть, я понимаю, что в ней нет всей информации, которая вам понадобится для того, чтобы научиться хорошо играть.

И вот в погоне за совершенством вы можете подумать: “Что мне делать дальше?” В этой главе я порекомендую вам, в каком направлении двигаться дальше — но с одним важным исключением. Занятия с учителем музыки очень важны — я посвятил этому целую главу — главу 20.

Изучите методические пособия

Если вы еще не готовы пригласить учителя музыки, обратитесь к богатому источнику музыкальных знаний — *методическим пособиям*.

Методическое пособие — это учебная книга или серия книг, написанная, чтобы научить вас должным образом играть на музыкальном инструменте, ознакомить со стратегией и *методикой* игры. Существует множество таких книг, современных и очень старых, причем в каждой из них рекомендуется своя методика.

Издаются методические пособия, рассчитанные на разный уровень подготовки читателя — от начинающего до специалиста. После прочтения книги *Клавишные инструменты для “чайников”* вы сможете работать с пособиями, рассчитанными на средний уровень.

Зайдите в книжный музыкальный магазин, там вам наверняка удастся найти интересные и полезные пособия по подготовке и классических, и джазовых, и еще каких-нибудь пианистов. Выберите учебник, соответствующий именно вашим интересам, только обязательно обратите внимание, чтобы он был интересным и занимательным.

Хотя ни одна книга не сможет заменить живого учителя, я настоятельно советую вам пользоваться методическими пособиями.

Работа со справочниками

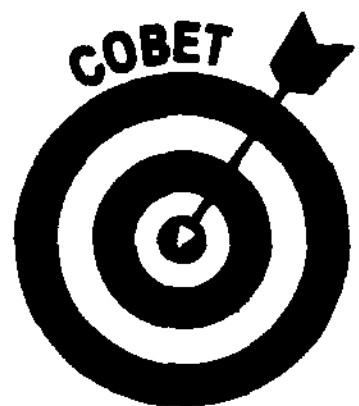
В музыкальных магазинах и библиотеках можно также отыскать множество музыкальных *справочников* по клавишным инструментам. В них вы найдете информацию по любым вопросам, начиная с истории клавишных и заканчивая самостоятельным сооружением фортепиано (желаю удачи в этом нелегком деле).

Учтите, что справочники не научат вас играть. Ими можно пользоваться не вместо методического пособия или учителя, а в дополнение к ним. Они помогут вам лучше разобраться в том, чему вас учит преподаватель или пособие. Например, когда вы будете учиться играть аккорды (см. главу 12), вам пригодится справочник аккордов.

Издаются справочники по теории музыки, гармонии, аккордам, гаммам, написанию песен, оркестровке, стилям, биографическим данным известных музыкантов, словари музыкальных терминов и т.д.

Можно покупать музыкальную справочную литературу и через Интернет. Я, например, пользуюсь услугами интернет-магазинов Music Books Plus (www.vaxxine.com/mbp) и Amazon Books (www.amazon.com). О дополнительных музыкальных ресурсах Интернета я подробно расскажу далее.

Где и какие ноты покупать

Цель вашего обучения игре на фортепиано — играть музыкальные произведения. Все очень просто. Правда, можно представить себе и другую цель — сразить наповал родственников и друзей. Когда первая цель будет достигнута, скорее всего, появится вторая.

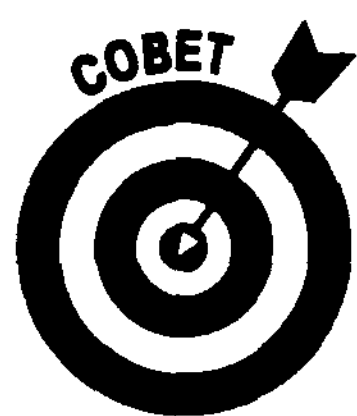
Даже если вы и можете играть “на слух”, вам все-таки понадобятся ноты некоторых произведений.

Ноты бывают разные

Благодаря тому, что последние пять столетий были так богаты прекрасными и плодовитыми композиторами, нам есть из чего выбирать. Вообще говоря, ноты можно разделить на три категории:

- ✓ **Ноты на отдельных листах.** Одна песня, напечатанная на 2–12 страницах, скрепленных вместе.
- ✓ **Песенники.** Сборники различных песен, отобранных по какому-либо признаку.
- ✓ **Ноты классических произведений.** Обычно классические пьесы настолько длинны, что в одну книгу вмещается только одно произведение.

Вы, например, можете купить ноты песни *Footloose* отдельно либо приобрести сборник “Музыка из фильмов 80-х”, в который включена эта песня.

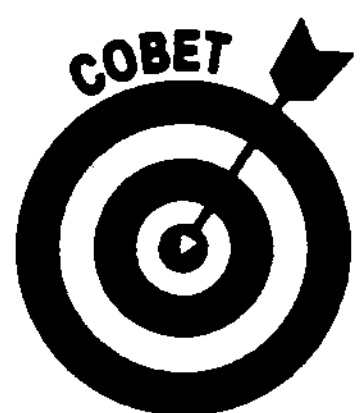

Сборники нот стоят дорого. Однако выгоднее купить сборник из 50 песен, чем ноты всех этих песен по отдельности. Часто ноты новых песен можно купить только отдельно. В сборники они еще не включены. Покупать сразу или подождать — выбирать вам.

Форматы нотных изданий

Нотные издания, независимо от того, сборники это или нет, выпускаются в разных форматах. Разные форматы, или, как их еще называют, аранжировки, предназначены для разных уровней подготовки музыкантов и разных инструментов. То есть ноты и аккорды одной и той же песни издатель адаптирует для разных музыкантов и инструментов.

Вернемся к уже использовавшейся в качестве примера песне *Footloose*, вам может понадобиться упрощенный ее вариант для исполнения на электрооргане, более сложный — для фортепиано или сольный — для рояля. Вполне возможно отыскать аранжировки для уровней, лежащих между названными выше.

Научившись хорошо играть упрощенный вариант песни, приятно приступить к более сложной ее аранжировке. (Однажды я освоил 18 разных версий песни *Yankee Doodle*: от совершенно тривиальной до рок-н-рольной. Хорошо, что с другими песнями я этого уже не делал.) В магазине вам помогут подобрать нужный формат.

Песенники

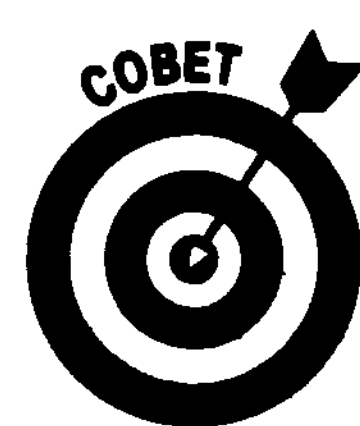
Так называются сборники нот, где приведены только мелодия, аккорды и слова песни. В отличие от обычных нот, где записываются полностью гармонизированные партии для обеих рук, песенники представляют собой схемы песен, позволяющие сыграть мелодию, спеть слова и создать собственный исполняемый левой рукой аккомпанемент на основе предложенных аккордов. (В главе 14 я предлагал некоторые удачные варианты аккомпанемента для левой руки.)

Профессионально работающие пианисты любят песенники. Когда их просят сыграть какую-нибудь песню, они находят ее в песеннике (обычно песня целиком печатается на одном развороте) и импровизируют. Еще полезнее песенник, когда нужно аккомпанировать певцу. Песенники написаны так, что вы можете легко *транспонировать* песню (менять ее тональность) так, чтобы приспособливаться к диапазону певца.

Где покупать ноты

Не так уж просто найти ноты на компакт-дисках, кассетах и обертках от конфет, но есть несколько компаний, которые специализируются именно на их издании. На сегодняшний день ноты можно приобрести в больших универмагах и супермаркетах. По-моему, это свидетельствует о том, как много людей сейчас играет на различных музыкальных инструментах. Это здорово.

Можно купить ноты и в магазинах, где продаются музыкальные инструменты. Если у вас никак не выходит найти нужный магазин, попробуйте заглянуть в справочник вроде “Желтых страниц” и поискать там что-то подходящее в разделе “Ноты” или “Музыкальные инструменты — розничная продажа”.

Интернет — прекрасный и богатый источник нот, где можно найти ноты практически любого произведения. Для этого в поисковой системе нужно задать в поле ввода: “ноты” или “сборники нот”. Можете попробовать зайти на сайт www.sheetmusicdirect.com.

Можете связаться непосредственно с компаниями, издающими ноты:

- ✓ **Alfred Publishing Co., Inc.:** 16380 Roscoe Boulevard, P.O. Box 10003, Van Nuys, CA, 91410-0003. Web: www.alfredpub.com.
- ✓ **Carl Fisher, Inc.:** 62 Cooper Square, New York, NY, 10003. Web: www.carlfisher.com.
- ✓ **Cherry Lane Music Company:** 10 Midland Avenue, Port Chester, NY, 10573. Web: www.cherrylane.com.
- ✓ **Hal Leonard Corporation:** 7777 West Bluemound Road, Milwaukee, WI, 53213. Web: www.halleonard.com.
- ✓ **Mel Bay Publishing, Inc.:** #4 Industrial Drive, Pacific, MO, 63069-0066. Web: www.melbay.com.

- ✓ **Music Sales:** 257 Park Avenue South, New York, NY, 10010. Web: www.musicsales.com.
- ✓ **Sher Music Company:** P.O. Box 445, Petaluma, CA, 94953. Web: www.shermusic.com.
- ✓ **Warner Bros. Publications:** 15800 NW 48th Avenue, Miami, FL, 33014. Web: www.warnerbros.com.

Игра в коллективе

Ничто не обучает искусству игры на музыкальном инструменте лучше, чем сама игра. Со временем вы почувствуете необходимость в общении и совместной с другими музыкантами игре. Для этого очень хорошо подходят фортепианные дуэты, ансамбли и оркестры.

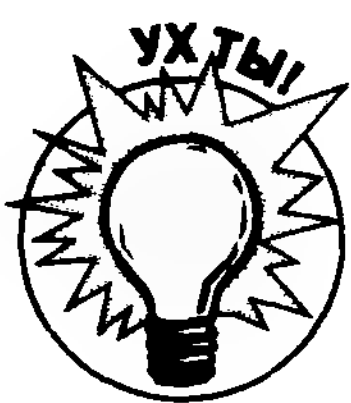
В каждом городе, колледже и университете вы без труда найдете музыкантов, которые захотят с вами исполнять музыкальные произведения.

Фортепианные дуэты

Пригласите друга, родственника или учителя сыграть с вами дуэтом, кто на какой части клавиатуры будет играть — как-нибудь договоритесь. Ноты множества песен выпускаются в формате, позволяющем играть их дуэтом. При этом каждому исполнителю выдаются отдельные ноты. Помните, что такое исполнение не гонка — вы начинаете, играете и заканчиваете играть вместе.

Ансамбли

Многим ансамблям требуется пианист. Если говорить об исполнении классической музыки, то фортепианное трио состоит из фортепиано и двух других инструментов — обычно скрипки и виолончели. Джазовый квартет может включать в себя фортепиано, барабаны, бас-гитару или контрабас и саксофон. Отыщите коллектив, который ищет третьего или четвертого музыканта — и вперед.

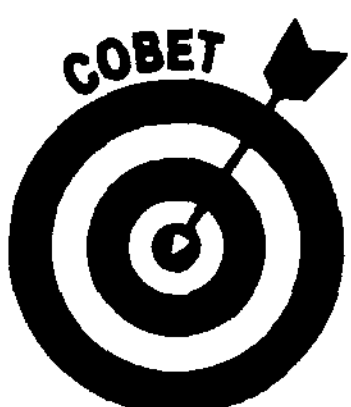
Множество композиторов писали произведения специально для трио, квартетов и других ансамблей, так что вам будет что играть.

Оркестры

Кроме вас с вашим фортепиано, понадобятся еще барабанщик, басист, гитарист и, возможно, певец — тогда у вас получится собственный оркестр. Игра в оркестре может принести много удовольствия и пользы.

Все участники оркестра должны быть музыкантами приблизительно одинакового уровня. Подбирайте музыкантов с тем же уровнем профессиональной подготовки, что и у вас, — это сведет соперничество внутри коллектива к минимуму.

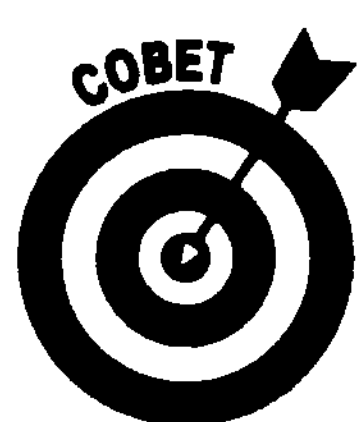
Не можете найти, кого бы пригласить в ваш оркестр? Позвоните другу или подруге, угостите обедом и везите в ближайший книжный магазин. В магазине ищите большую полку, на которой стоят книги с желто-черной обложкой, известная всем серия для “чайников”. Все время рассказывайте другу о том, как интересно

и приятно играть в оркестре. Когда вашего друга или подругу захватит идея создания оркестра, быстро хватайте книгу *Гитара для “чайников”*, или *Бас-гитара для “чайников”*, или *Ударные инструменты для “чайников”* и бегите к кассе.

Когда будет укомплектован оркестр и проведены репетиции, приглашайте друзей слушать вашу игру. Играйте песни, которые больше всего нравятся аудитории или ваши собственные. Когда убедитесь, что ваше исполнение действительно может понравиться слушателям, отправляйтесь в местные музыкальные заведения — бары, рестораны, отели, клубы — и играйте для более широкой аудитории. Если вы будете достаточно настойчивы, хобби может превратиться в дело всей вашей жизни.

Записи на компакт-дисках

Покупайте компакт-диски, одалживайте компакт-диски и слушайте, слушайте, слушайте! Прочитайте главу 18, там я рассказал о музыкантах и записях, которые могут вас заинтересовать.

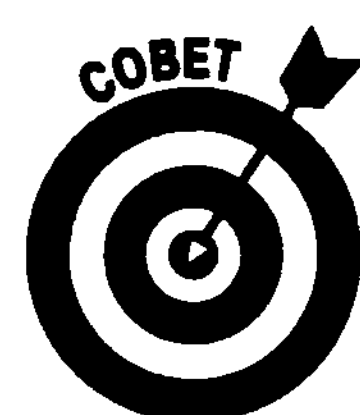

Если вы будете слушать игру других пианистов, то сможете лучше оценить качество собственной игры. А также позаимствовать у них стилистические идеи. Кроме того, эти записи могут вас просто вдохновить.

Внимательно изучите, что есть в магазине

В наше время магазин компакт-дисков можно найти практически на каждой большой улице — теперь люди часто покупают записи. Некоторые из них стоят дорого, но вообще диапазон цен на компакт-диски с музыкой — особенно классической — достаточно широк. Внимательно посмотрите, какие диски нужного вам музыканта есть в наличии и, я уверен, вам удастся найти не очень дорогие записи.

В таких магазинах перед тем, как купить диск, можно (и нужно) его прослушать. Только хочу вас предупредить: не нужно возбужденно вопить и скакать, пока не купите диск.

Если не можете найти нужный компакт-диск — закажите его. Многие магазины предлагают выбрать в списке и заказать необходимый вам диск. Информация о дисках, которые можно заказать, может быть представлена в следующем виде:

- ✓ **Электронный киоск.** Введя название диска, музыканта, фирму-изготовителя или другие сведения о нужном альбоме, вы через секунду получите бланк с соответствующей необходимой для заказа информацией.
- ✓ **Фонолог.** Это построенный в алфавитном порядке список практически всех, когда-либо изданных, записей. Найти нужный альбом можно по названию, исполнителю и даже по названию одной из песен, вошедших в альбом.

Выберите подходящий альбом, оформите заказ и отправляйтесь домой. Больше ничего делать не нужно. Через некоторое время вам позвонят из магазина и скажут, что заказ уже прибыл. Жизнь значительно упростилась за последнее время.

Покупки через Интернет

Теперь практически любую покупку можно сделать дома, прямо в пижаме, не выходя на забитую машинами улицу. Да-да, это истинная правда — Интернет существенно облегчил жизнь покупателей. Есть в Интернете и множество сайтов, на

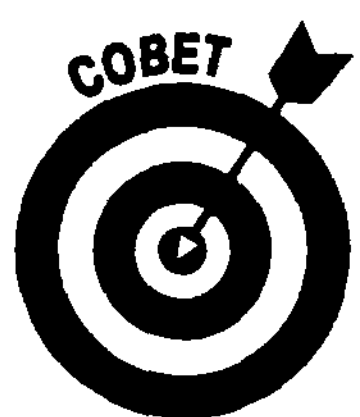
которых можно заказать музыкальные компакт-диски. На некоторых из них вам даже предложат прослушать фрагмент записи, прежде чем делать заказ.

- ✓ **1-800-Music Now:** www.1800musicnow.com
- ✓ **Amazon:** www.amazon.com
- ✓ **CDNOW:** www.cdnnow.com
- ✓ **CD Universe:** www.cduniverse.com
- ✓ **Every CD:** www.everycd.com
- ✓ **Tower Records:** www.towerrecords.com

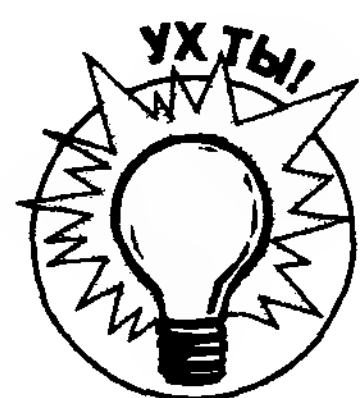
Зайдите в библиотеку

В наше время в некоторых библиотеках можно взять не только книгу. Не удивляйтесь, во многих из них вы можете обнаружить вполне приличное собрание компакт-дисков.

Когда найдете диск, который хотите прослушать, красивая библиотекарь даст вам наушники и посадит вас в тихом месте. В некоторых библиотеках даже разрешают брать компакт-диск домой, только вот наушники взять не позволяют.

Очень часто в библиотеках можно найти редкие диски, которые в магазине сразу ни купить, ни заказать не удастся. Скорее всего, вам не разрешат взять редкий диск домой, но ведь послушать его можно и в специальной удобной комнате в библиотеке.

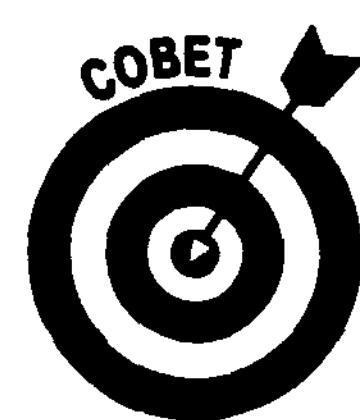

Хотите верить, хотите нет, но музыкальные записи существовали еще до начала эры компакт-дисков. Многие старые альбомы так еще до сих пор и не переписаны на компакт-диск. Возможно, в вашей библиотеке найдутся и какие-нибудь записи, сделанные на кассетах, бобинах или долгоиграющих пластинках. Многие меломаны предпочитают аналоговую запись музыки цифровой, т.е. долгоиграющие пластинки компакт-дискам.

Вступите в клуб любителей музыки

Если вы хотите собрать дома коллекцию компакт дисков, то имеет смысл вступить в клуб единомышленников, так называемый *record club*. Такие клубы предлагают купить целую кучу дисков буквально за копейки. И эта реклама соответствует действительности. Кроме того, в клубе вам могут предложить покупать у них диски по фиксированной цене в течение, например, трех лет.

Посчитайте — это совсем не такое уж плохое предложение. Вы в любом случае хотите собрать собственную коллекцию дисков, правильно? Вам предлагают купить 18 компакт-дисков приблизительно за 75 долларов. Это составляет примерно 4 доллара за один диск, правда придется платить еще за доставку (приблизительно 3 доллара за диск). Но даже с учетом доставки получается вполне приемлемая цена.

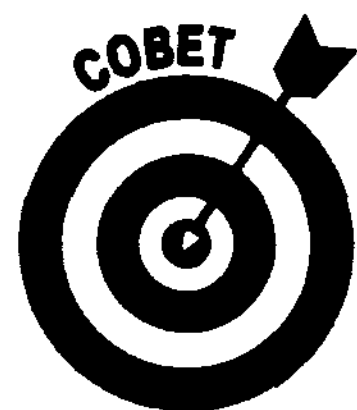

Обычно в такие клубы нужно ежемесячно отсылать специальную карточку, где указывается, собираетесь ли вы заказывать музыку или нет. Это делается бесплатно, платить вам придется только за почтовую марку.

В большинстве клубов предлагают музыку различных жанров: классическую, джаз, поп, рок. Однако есть и специализированные клубы, распространяющие, например, записи только классической или джазовой музыки. Могу предложить вам хороший клуб:

- ✓ **Berkshire Record Outlet, Inc.:** www.berkshirerecordoutlet.com

Меняйтесь записями с друзьями

По-моему, удобнее всего брать компакт-диски займы у друзей. За это не нужно платить, да и держать диски у себя можно очень долго. Будьте готовы к такому диалогу (названия дисков, конечно, могут быть другими):

Вы: Фред, можно я возьму послушать твой диск Билла Эванса?

Фред: Ты с ума сошел!

Вы: Это еще почему?

Фред: Мы не такие близкие друзья.

Вы: Ну (драматическая пауза)... тогда, может быть, дашь послушать Телониуса Монка?

Фред: Все что угодно, только не Билла Эванса!

Ну вот, все ясно, наслаждайтесь бесплатной музыкой.

Ходите на концерты

Если в вашем городе есть симфонический оркестр, ходите на его выступления. Если оркестра нет, стоит хотя бы иногда ездить в ближайший крупный город, где можно пойти на концерт симфонического оркестра. В таком оркестре точно будет хотя бы один пианист. Видеть и слушать живого пианиста — совсем не то же самое, что слушать его запись.

Запись, конечно, дает представление о самой важной части концерта, но не полную картину. Наблюдая за пианистом во время игры, вы видите, как он сидит за инструментом, как ловко двигаются его пальцы, ощущаете его настроение и эмоции. Все это вы можете использовать потом, когда будете играть сами.

Если вас не очень интересует классическая музыка, сходите в джаз-клуб или на концерт рок-музыки. Вам обязательно нужно увидеть живых пианистов (я не имею в виду вашего многоуважаемого дядюшку, если, конечно, его не зовут Дэйв Брубек) и внимательно посмотреть, как они играют.

Исследуйте Интернет

Всемирная паутина — удивительное и таинственное место. В ней есть сайты и домашние страницы, о которых никто даже не подозревает. Вы можете найти там практически все, что угодно.

Среди множества музыкальных сайтов в Интернете есть немало специальных Web-сайтов, посвященных фортепиано и другим клавишным инструментам. Хочу порекомендовать вам лучшие из них:

- ✓ **Piano Parlour:** www.hits.net/~pianists/piano.html
- ✓ **Piano Educational Page:** www.unm.edu/~loritaf/pnoedmn.html
- ✓ **Piano Page:** www.ptg.org
- ✓ **Piano Home Page:** www.serve.com/marbeth/piano.html
- ✓ **Billy Taylor Jazz Lectures:** www.town.hall.org/Archives/radio/Kennedy/Taylor
- ✓ **Jazz Central Station:** www.jazzcentralstation.com

Если вы создали свой Web-сайт, посвященный фортепиано или клавишным инструментам вообще, или нашли хороший сайт в Интернете, пожалуйста, сообщите мне о них по электронной почте. Мой адрес: BlakeNeel@aol.com. Мне это будет очень интересно.

Кроме Web-сайтов, в Интернете существует масса форумов, посвященных фортепиано, электрическим клавишным, MIDI, аудиозаписям и т.д. Подпишитесь на них (обычно это делается бесплатно) и познакомьтесь с товарищами по интересам:

- ✓ alt.music.midi
- ✓ rec.music.classical.recordings
- ✓ rec.music.makers.marketplace

Смотрите фильмы о пианистах и композиторах

В Голливуде, например, создано немало фильмов на музыкальную тематику. Кинорежиссерам удалось снять поистине драматические истории о 88 клавишах.

Рекомендую вам посмотреть такие фильмы:

- ✓ **Тридцать два коротких фильма о Гленне Гоулде.** Один из этих фильмов длится менее минуты; остальные подробно познакомят вас с удивительным мастерством этого виртуоза.
- ✓ **Амадеус.** Это, как можно догадаться, фильм о Моцарте.
- ✓ **Касабланка.** Хорошо известный во всем мире фильм.
- ✓ **Состязание.** Эми Ирвинг и Ричард Дрейфус — пианисты, принимающие участие в одном конкурсе и, в конце концов, влюбляющиеся друг в друга.
- ✓ **Знаменитые братья Бейкер.** Дуэт пианистов (Джефф и Бо Бриджес) ищет певицу. И находят Мишель Пфайффер.
- ✓ **Пять легких пьес.** Джек Николсон играет пианиста.
- ✓ **Бессмертная возлюбленная.** Гари Олдмен играет Бетховена, а Бетховен играет “Лунную сонату”.
- ✓ **Экспромт.** История любви Шопена и Жорж Санд.
- ✓ **Мадам Сузацка.** Ширли Маклейн играет одинокую, но страстную учительницу музыки.
- ✓ **Пианино.** Холли Хантер в роли немой женщины, которая выражает свои мысли и чувства с помощью фортепиано.
- ✓ **Блеск.** Дэвид Хелфготт репетирует концерт Рахманинова так настойчиво, что, в конце концов, немножко сходит с ума.
- ✓ **Неоконченная песнь.** Во время “Листомании” Ференц Лист дает бесконечное число концертов.
- ✓ **Телониус Монк: прямо и честно.** Документальный фильм о настоящей легенде джаза.

Помните, что вы не одиноки

Я подумал, что будет забавно перечислить великих людей, которые тоже увлекаются (или увлекались) игрой на фортепиано. Теперь вы будете знать, что не одиноки в своем пристрастии:

- ✓ Стив Аллен — известный комик.
- ✓ Уильям Ф. Бакли — писатель.
- ✓ Клинт Иствуд — актер, режиссер.
- ✓ Джефф Голдблюм — актер.
- ✓ Джек Леммон — актер.
- ✓ Денни Маклейн (орган) — звезда бейсбола.
- ✓ Дадли Мур — актер.
- ✓ Ричард Никсон — президент США.
- ✓ Пол Рейзер — актер.
- ✓ Гарри Трумен — президент США.

Как правильно выбрать учителя

В этой главе...

- Как найти учителя музыки
- Какие вопросы ему задать

После того как вы решите брать частные уроки игры на фортепиано, вам нужно будет найти учителя, причем хорошего учителя. Вы, конечно, думаете, что это легко, однако это дело требует времени, настойчивости и спокойствия. Многие пианисты несколько раз меняли учителей. У меня, например, их было целых пять.

Перед тем как получить первый урок, необходимо задать кандидату несколько вопросов и определить все его сильные и слабые стороны. Не бойтесь задавать вопросы. Помните, в данном случае вы главный, вы нанимаете преподавателя, а не он вас.

Чтобы помочь вам задать нужные вопросы, я и написал эту главу. Она послужит вам памяткой, когда вы будете беседовать с кандидатами.

Вопрос №1: с кем еще вы занимались?

Возможные варианты ответа:

- ✓ “У меня было несколько учеников, и я с удовольствием дам вам их координаты, чтобы вы могли с ними пообщаться”.
- ✓ “Учеников у меня было немного: только Леонард Бернстайн и Рудольф Серкин”.
- ✓ “Вы будете моим первым учеником”.

Если можете, возьмите координаты всех учеников и побеседуйте с каждым из них. Даже если преподавателя вам порекомендовал друг или родственник, все равно будет полезно послушать отзывы других учеников.

Чтобы узнать о квалификации преподавателя, спросите у его бывших и теперешних учеников, что им в нем понравилось, а что — нет.

Вопрос №2: как долго вы занимаетесь с учениками и играете на фортепиано?

Варианты ответа:

- ✓ “Более 25 лет, и мне это нравится”.
- ✓ “Я перестал выступать перед публикой три года назад и решил заняться преподаванием”.
- ✓ “С сегодняшнего утра”.

Чтобы стать хорошим учителем, необходимы годы учебы, годы игры и годы преподавательской практики. Если у преподавателя нет большого опыта, на занятиях вы оба будете учиться. Вы хотите за это платить?

Можете также поинтересоваться, где ваш предполагаемый учитель получил образование, какие призы получал, нравилось ли ему выступать на сцене.

Вопрос №3: как вы относитесь к Моцарту?

Варианты ответа:

- ✓ “Чудесный композитор XVIII века, писавший симфоническую, камерную музыку и музыку для фортепиано”.
- ✓ “Явно переоцененный, сомнительный вундеркинд, написавший несколько попсовых произведений, которые сейчас считаются классикой”.
- ✓ “Ой, а кто это?”

Вам нужен учитель, обладающий обширными познаниями в музыке, способный ответить на миллионы возникающих у вас вопросов. Конечно, человек, хорошо знающий историю музыки и великих композиторов, не обязательно будет хорошим учителем, но это много говорит о его образовании и репертуаре.

Для проверки знаний кандидата можете задать такие вопросы:

- ✓ В чем разница между фортепиано и клавесином? (См. главу 1.)
- ✓ Как называется стиль музыки, в котором играет Билл Эванс? (См. главу 18.)
- ✓ Какие знаки при ключе используются для обозначения тональности До-мажор? (См. главу 11.)

Вопрос №4: можете мне что-нибудь сыграть?

Варианты ответа:

- ✓ “Конечно, в какой тональности?”
- ✓ “С удовольствием сыграю вам. Может быть, что-нибудь из Рэя Чарльза?”
- ✓ “Я не умею играть. Я просто хороший учитель”.

Хорошо ли играет ваш кандидат? Попросите его сыграть нечто не очень сложное, но и не совсем простое — например, что-нибудь из произведений Баха, Шопена или даже Скотта Джоплина. Вы все сами услышите. Вас впечатлило мастерство кандидата в учителя или ваши приятели играют не хуже?

Не спешите уходить, если получили третий вариант ответа. Это звучит странно, но на самом деле человек, не очень хорошо играющий сам, может быть хорошим учителем. И хоть его пальцы не так уж послушны, возможно, он сумеет улучшить вашу технику исполнения. Если вам понравятся ответы, которые такой кандидат даст на остальные вопросы, можете не обращать внимания на качество его игры.

Вопрос №5: какими будет наш репертуар?

Варианты ответа:

- ✓ “Мне нравится любая музыка. Мы будем играть все: от классических произведений до современных хитов”.
- ✓ “Будем играть Баха, Бетховена и Битлз”.
- ✓ “Простите, я не понял”.

Лучше всего, если вы будете заранее знать, какие произведения хотите играть. Каждый пианист должен уметь играть классику — Баха, Моцарта, Шопена и не только их. Однако классическая музыка не единственный музыкальный стиль. (Я подробно рассказывал о музыкальных стилях в главе 15.)

Если вы хотите играть рок, джаз или буги-вуги, найдите преподавателя, готового учить вас этому. В любом случае, какие бы произведения вы ни собирались играть в будущем, начинать нужно с классики. Непременно убедитесь, что ваш преподаватель позволит вам принимать участие в подборе репертуара.

Вопрос №6: как вы реагируете на ошибки, фальшивые ноты и недостаток практики?

Варианты ответа:

- ✓ “Человеку свойственно ошибаться”.
- ✓ “Ничему нельзя научиться, не делая ошибок”.
- ✓ (Стуча кулаком по столу) “Бью по голове!”

Спокойствие и выдержанность — настоящие добродетели, они необходимы всякому учителю. Преподаватель должен сохранять спокойствие в любом случае, даже если вы будете делать очень много ошибок.

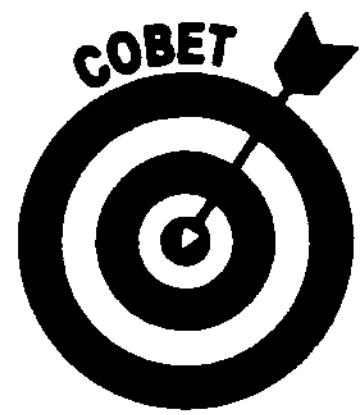
Вопрос №7: какие методы вы используете для обучения?

Варианты ответа:

- ✓ “Я никогда не ругаюсь нецензурными словами, а заменяю их, как это принято во всем мире, эвфемизмами. Это очень прогрессивный метод”.
- ✓ “Метод зависит от потребностей студента. Мы бы могли начать с...”
- ✓ “Давайте сначала посмотрим, как дело пойдет”.

У каждого учителя есть свой метод обучения. Это может быть старый проверенный временем метод или, наоборот, совершенно новый метод, о котором только недавно начали

писать в книгах. (Подробнее о методических пособиях читайте в главе 19.) В любом случае преподаватель должен подобрать такой метод, который был бы удобен для вас.

Расскажу вам одну правдивую историю: когда-то у меня был учитель, который считал, что лучший метод обучения игре на фортепиано — шоковая терапия. Каждый раз, когда я играл не ту ноту, он слегка ударял меня по пальцам линейкой. При этом он ожидал от наших занятий великолепных результатов. Однако я все чаще нажимал своими красными пальцами не на те клавиши и, наконец, нанял нового учителя. Чтобы не пришлось заниматься с таким “учителем”, лучше сразу спросить кандидата о его методах обучения.

Вопрос №8: где будут проходить уроки?

Варианты ответа:

- ✓ “Здесь, у меня дома за моим фортепиано”.
- ✓ “Если у вас есть подходящий инструмент и вам приятнее находиться в привычной обстановке, мы можем заниматься у вас”.
- ✓ “Завтра в полночь возле стадиона”.

Очень важно, где вы будете заниматься. Вы не должны пропускать занятия. И поверьте мне, жарким летом, когда в соседнем кинотеатре идет новый блокбастер, так хочется выдумать какое-нибудь оправдание и не идти на урок. Так пусть хотя бы неудобное место для проведения уроков не сможет служить вам оправданием.

Вопрос №9: сколько я должен платить?

Варианты ответа:

- ✓ “Вы будете мне платить 35 долларов за урок. Урок будет длиться час, а встречаться мы будем один раз в неделю. Если захотите прекратить занятия, то предупредите меня, пожалуйста, об этом заранее”.
- ✓ “Мы составим расписание на месяц, и вы будете платить мне 200 долларов в месяц”.
- ✓ “Искусство бесценно”.

В среднем, большинство преподавателей берет от 30 до 50 долларов за урок. Цена зависит от многих факторов, включая репутацию учителя и ваши требования. Некоторые преподаватели берут за урок и 100 долларов.

Вопрос №10: организуете ли вы ежегодные концерты своих учеников?

Варианты ответа:

- ✓ “Да, я арендую актовый зал в школе и провожу отчетный концерт всех своих учеников. Можете пригласить на него своих друзей и родственников, в перерыве будут подаваться напитки и легкие закуски”.

- ✓ “Раньше не проводил, но мне кажется, это великолепная идея”.
- ✓ “Конечно, если папа разрешит мне воспользоваться нашим сараем”.

Одна из целей обучения игре на любом музыкальном инструменте состоит в том, чтобы обучаемые могли выступать перед аудиторией. Хорошие преподаватели проводят ежегодные отчетные концерты учеников. Учитель поможет вам подобрать репертуар для такого концерта, найти место для его проведения, подготовить объявления и главное подготовиться самому. Без преподавателя организовать дебют на сцене будет значительно сложнее.

Приложение А

Словарь музыкальных терминов

Многие из приведенных ниже терминов уже расшифровывались в этой книге. Но если вам все-таки встретится незнакомый термин, вы сможете найти его краткое толкование в этом приложении.

A tempo. Возвращение к прежнему темпу. Часто появляется после *аччелерандо* или *ри-тардандо*.

D.C. См. *da capo*.

D.S. См. *dal segno*.

Da capo. Дословно значит “с начала” (часто сокращается как *D.C. al Coda* или *D.C. al Fine*, т.е. повторить сначала до коды или сначала до конца) — музыкальный знак повторения.

Dal segno. Дословно значит “со знака” (часто сокращается как *D.S. al Coda* или *D.S. al Fine*, т.е. повторить от знака, похожего на \$, до коды или до конца) — музыкальный знак повторения.

F-ключ. См. *басовый ключ*.

Fine. Конец.

G-ключ. См. *скрипичный ключ*.

Midi. Технология и стандарт подключения электрических музыкальных инструментов к другим MIDI-устройствам, например, компьютеру, другим электроинструментам.

Slash-аккорд. Особое обозначение аккорда, показывающее самую низкую ноту этого аккорда.

Абсолютный слух. Способность слышать и определять высоту музыкальных звуков без помощи музыкальных инструментов и других устройств.

Адажио. Медленно и спокойно.

Аккорд. Три или больше нот, играемых одновременно.

Акустический. Не электрический.

Аллегро. Быстро и оживленно.

Анданте. Умеренный темп, средний между *адажио* и *аллегро*.

Аранжировка. Адаптация музыкального произведения.

Арпеджио. Исполнение звуков аккорда последовательно, а не одновременно.

Артикуляция. Способ исполнения музыкальной ноты, например, коротко, длинно, сильно, слабо.

Аччелерандо. Постепенно увеличивайте темп, как будто нажимаете на акселератор в автомобиле. Иногда обозначается аббревиатурой *accel*.

Бас. Низкий звук.

Басовый ключ. Символ, ставящийся на четвертой линейке нотоносца и указывающий, что на этой линейке находится нота Фа. Соответствует Фа, находящемуся ниже среднего До.

Бемоль. Знак понижения ноты на полтона.

Бит. Единица музыкального времени.

Блюз. Музыкальный стиль, для которого характерна 12-тактовая форма, характерный ритм и специальная последовательность аккордов.

Большой нотоносец. Два объединенных нотоносца (скрипичный и басовый), позволяющие одновременно видеть ноты и для правой, и для левой руки.

Бэкбит. Ритм с сильной второй и четвертой долей. Характерен для музыки в стиле рок и регги.

Виваче. Быстрый музыкальный темп, средний между *аллегро* и *престо*.

Высота звука. Свойство звука, связанное с его частотой и определяемое человеком субъективно; чем больше частота — тем выше звук.

Гамма. Особая последовательность музыкальных звуков, расположенных в восходящем или нисходящем порядке в соответствии с определенным порядком чередования интервалов.

Глиссандо. Буквально значит “скольжение”. Музыкальный эффект, возникающий при быстром плавном скольжении пальцев между двумя клавишами.

Двойная тактовая черта. См. *тактовая черта* и добавьте еще одну; показывает окончание раздела музыкального произведения.

Декрецендо. См. *крецендо* и сделайте наоборот.

Демпфер. Маленькие фетровые подушечки, которые останавливают звучание струн фортепиано.

Джаз. Американский музыкальный жанр, для которого характерна особая мелодическая акцентировка, необычный ритм и импровизации.

Диез. Знак повышения ноты на полтона.

Диминуэндо. Постепенное уменьшение громкости.

Динамика. Степень силы звучания, громкости. См. *меццо*.

Диссонирующий. Неприятный для слуха; диссонанс — одновременное звучание нескольких противоречащих друг другу тонов.

Добавочные (нотные) линейки. Маленькие линейки, которые расширяют нотоносец в любом направлении; используются для нот, которым не хватило места на линейках нотоносца и между ними.

Затакт. Неполный такт в начале музыкального произведения.

Знаки при ключе. Небольшая группа знаков (диезов или бемолей) в начале каждой новой строки, сообщающая исполнителю, в какой тональности написано произведение.

Интервал. Разница в высоте между любыми двумя звуками.

Йодль. Манера пения у тирольских горцев, для которой характерны переходы от низкого регистра голоса к очень высокому (фальцетному).

Клавесин. Клавишный щипковый музыкальный инструмент, предшественник *фортепиано*.

Клавиша. Это та штука, которую вы нажимаете на фортепиано.

Ключ. Символ, ставящийся на нотоносце, чтобы показать, ноте какой высоты соответствует каждая линейка нотоносца.

Кода. Дословно значит “хвост”. Заключительная часть песни, обозначаемая символом, похожим на хвост.

Концерт. То, что вам однажды предстоит сыграть — музыкальное произведение для одного или нескольких солирующих инструментов и оркестра.

Крецендо. Постепенное нарастание громкости.

Ксилофон. Ударный музыкальный инструмент, похожий на клавишный, на котором играют с помощью молоточков.

Ларго. Очень медленный темп.

Легато. Плавный переход от одного звука к другому.

Ленто. Медленный темп.

Лига. Соединяющая две ноты кривая линия, сообщающая исполнителю, что нужно сделать плавный переход между двумя нотами.

Мануалы. Ручные клавиатуры органа и клавесина.

Маэстро. Очень эмоциональное исполнение.

Мелодия. Основной элемент музыки. Ритмически организованная последовательность нот.

Метр. Система организации ритма, порядок чередования сильных и слабых долей, см. также *размер*.

Метроном. Пищащее, стучащее или вспыхивающее устройство для отсчета темпа исполнения музыкального произведения.

Меццо. Буквально означает “средне”. Наряду с *пиано* и *форте* применяется для обозначения степени силы звучания; например, *меццо-форте* означает “средне громко”.

Многоголосый. У электрических клавишных способность воспроизводить несколько звуков одновременно.

Модерато. Умеренный музыкальный темп.

Модуляция. Переход в новую тональность.

Молоточек. Важная деталь механизма фортепиано, ударяющая по струнам для получения звука.

Настройка. Корректировка высот звучания струн фортепиано или другого акустического инструмента.

Нота. Обозначение музыкального звука и его длительности, например *четвертная нота* *Соль* или *восьмая нота Ля-бемоль*.

Нотоносец. Пять линеек и четыре промежутка между ними, на которых записываются ноты.

Обращение. Перестановка нот аккорда.

Октава. Интервал, включающий в себя восемь нот, начинающийся и заканчивающийся одноименными нотами.

Орган. Клавишный музыкальный инструмент, оснащенный набором клавиш, нагнетающих воздух в трубы; электрический орган звучит так же, но уже без воздуха.

Параллельный минор. Минорная гамма, совпадающая по составу нот с данной мажорной. Параллельный мажор и минор имеют одинаковые знаки в ключе.

Пауза. Перерыв в звучании; музыкальная доля без звука.

Педаль. Механизм, управляемый ногой; используется в фортепиано, органах и велосипедах.

Пентатоника. Буквально означает “пять нот”. Звуковая система, в которой гамма состоит из пяти нот; характерна для народной музыки жителей Азии.

Пианиссимо. Очень тихо.

Пианола. Приставное устройство, превращающее акустическое пианино в механическое.

Плектр (медиатор). То, что дергает струну, заставляя ее звучать. В клавесине это крючки (в старину из гусиных перьев), у гитариста — это небольшая пластина в руке.

Полифония. Одновременное звучание нескольких мелодий.

Полтона. Самый маленький интервал между двумя ближайшими клавишами на клавиатуре; также называется *малая секунда*.

Препарированное фортепиано. Фортепиано, в котором для получения новых оригинальных звуков между струнами вставлены различные посторонние предметы, например шурупы, нитки, подушечки.

Престо. Очень быстрый темп.

Прогрессия аккордов. Перемещение от одного аккорда к другому.

Размер. Две цифры на нотоносце, сообщающие нам, сколько долей будет в такте данного произведения.

Размер вальса. Размер 3/4.

Размер марша. Размер 2/4.

Раллентандо. Постепенное замедление темпа, более выраженное, чем ритардандо.

Ребро. Горизонтальная линия, соединяющая штили группы коротких, например, четвертных или восьмых нот.

Регги. Музыкальный стиль, пришедший к нам с Ямайки, для которого характерны сильные 2 и 4 доля.

Ритардандо. Постепенное замедление темпа.

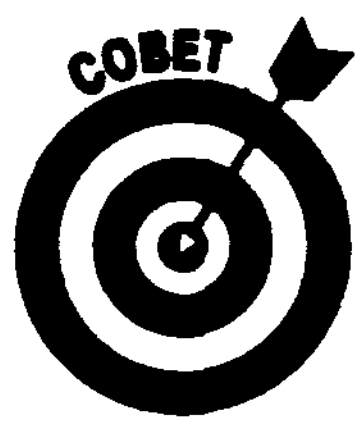
Ритм. Организация звуков и их сочетаний во времени.

- Рубато.** Свободный или непостоянный темп исполнения музыкального произведения.
- Свинг.** Ритм, похожий на шаффл, где две восьмые ноты играют как четвертная-восьмая триоль.
- Секвенсор.** Устройство для записи потока данных от MIDI с целью их воспроизведения.
- Синкопа.** Смещение ритмического акцента с сильной доли на слабую.
- Синтезатор.** Электрический клавишный инструмент, имитирующий разные звуки, меняя форму звуковой волны.
- Скрипичный ключ.** Символ, отмечающий вторую линейку нотного станка и показывающий положение ноты Соль, находящейся выше среднего До.
- Случайный знак альтерации.** Такой знак, как диэз или бемоль, используемый для повышения, понижения или для возвращения к прежней тональности.
- Созвучие.** Одновременное звучание двух (или больше) звуков разной высоты.
- Средняя педаль.** Средняя педаль акустического фортепиано позволяет продлить звучание отдельной ноты или группы нот, в то время как остальные ноты звучат как обычно.
- Стаккато.** Буквально означает “отрывисто”. Прием отрывистого, короткого исполнения, обозначающийся точкой под или над нотой.
- Субито.** Буквально означает “неожиданно”; резкий, внезапный переход, например *субито пиано* или *субито аллегро*.
- Сэмплер.** Электрический клавишный музыкальный инструмент, записывающий разные звуки и присваивающий их выбранным клавишам.
- Такт.** Пространство на нотном станке между двумя тактовыми чертами, где помещается определенное количество долей.
- Темп.** Музыкальная скорость.
- Тенуто.** Знак артикуляции, предписывающий играть ноту длинно, протяжно.
- Тон.** Звук, музыкальный или какой-нибудь другой, имеющий в отличие от шума определенную высоту.
- Транспонирование.** Изменение тональности музыкального произведения.
- Трель.** Способ украшения мелодии, состоящий в быстром чередовании двух соседних нот.
- Тремоло.** Прием игры на клавишных инструментах — многократное быстрое чередование двух звуков, разделенных интервалом больше секунды.
- Увеличенный.** Повышенный на полтона. Мажорный аккорд становится увеличенным, если его квинту поднять на полтона.
- Уменьшенный.** Пониженный на полтона. Минорный аккорд становится уменьшенным, если его квинту понизить на полтона.
- Фермата.** Удержание звука на неопределенный промежуток времени.
- Форте.** Буквально значит “громко” или “сильно”.
- Фортепиано.** Клавишный инструмент, состоящий из 88 клавиш, набора молоточков и струн, на котором вы играете.
- Фортиссимо.** Очень громко или мощно.
- Форшлаг.** Нота, которую вы слабо играете перед “настоящей” нотой, таким образом получается эффект “въезжания в ноту”.
- Хэви-метал.** Стил рок-музыки с резким звучанием.
- Целый интервал.** Большая секунда, интервал, состоящий из двух полутонов.
- Четырехдольный размер.** Размер 4/4.
- Шаффл.** Изменчивый ритм (длинный-короткий, длинный-короткий), характерный для блюза, рока и джаза.
- Штиль.** Вертикальная линия, служащая для обозначения длительности ноты.
- Энгармонизм.** Одинаковые по высоте, но различные по названию звуки, например До-диэз и Ре-бемоль.

О компакт-диске

Вместе с книгой *Клавишные инструменты для “чайников”* вы приобрели компакт-диск с записями всех песен, которые вам пришлось играть, читая книгу. Большинство из них я сыграл на фортепиано. (Логично, правда?) Но поставьте этот диск, и вы услышите кое-что удивительное.

Да-да! Во многих записях прозвучит синтезатор, создающий иллюзию, что с вами играет целый оркестр. Однако при этом вы будете громко и четко слышать партию фортепиано.

В некоторых записях перед самым произведением вы услышите полный такт “щелчков”. Благодаря этим “щелчкам” вы поймете, с какой скоростью нужно исполнять произведение, и сможете синхронизировать свою игру с записью на диске. Считайте, что это ваш личный барабанщик отбивает для вас такт.

Ниже я привожу полный список записей, которые вы можете найти на компакт-диске:

Номер записи	Название	Глава
1	<i>Three Gymnopedies</i> и рэгтайм <i>Кленовый лист</i>	1
2	<i>Хорошо темперированный клавир</i>	1
3	<i>Токката и фуга ре-минор</i>	1
4	<i>Звучание синтезатора</i>	1
5	<i>Here Comes the Bride</i>	1
6	<i>Ноты разной длительности</i>	5
7	<i>Быстрее, быстрее, еще быстрее</i>	5
8	<i>Поздравляю! У вас есть триоли</i>	5
9	<i>Hot Time in the Old Town Tonight</i>	5
10	<i>Голубой Дунай</i>	5
11	<i>Канкан</i>	5
12	<i>Changing It Up</i>	5
13	<i>Add-Ons</i>	5
14	<i>В ожидании ноты</i>	6
15	<i>When the Saints Go Marching In</i>	6
16	<i>Oh, Susannah</i>	6
17	<i>Ноты, связанные лигой</i>	6
18	<i>Шехерезада</i>	6
19	<i>I've Been Working on the Railroad</i>	6

Номер записи	Название	Глава
20	<i>Swanee River</i>	6
21	В ритме свинга	6
22	<i>The Kitchen Sync</i>	6
23	<i>Frere Jaques</i>	7
24	Ода к радости	7
25	<i>Skip to My Lou</i>	7
26	<i>Kum-bah-yah</i>	7
27	<i>Chiapanecas</i>	7
28	<i>This Old Man</i>	7
29	Менуэт	7
30	<i>Row, Row, Row Your Boat</i>	7
31	<i>Danny Boy</i>	8
32	<i>Jesu, Joy of Man's Desiring</i>	8
33	<i>House of the Rising Sun</i>	8
34	<i>The Farmer in the Dell</i>	8
35	<i>Greensleeves</i>	8
36	<i>Swing Low, Sweet Chariot</i>	9
37	<i>Little Brown Jug</i>	9
38	<i>Yankee Doodle</i>	9
39	<i>On Top of Old Smoky</i>	9
40	<i>America, The Beautiful</i>	10
41	<i>Piano (Shenandoah)</i>	10
42	<i>Marianne</i>	10
43	<i>I'm Called Little Buttercup</i>	10
44	<i>Aura Lee</i>	10
45	<i>Auld Lang Syne</i>	10
46	<i>Good night, Ladies</i> (в тональности До)	11
47	<i>Good night, Ladies</i> (в тональности Фа)	11
48	Изменение тональности	11
49	<i>Worried Man Blues</i> (в тональности Соль)	11
50	<i>Worried Man Blues</i> (в тональности Ре)	11
51	<i>The Star-Spangled Banner</i>	11
52	<i>Red River Valley</i>	12
53	<i>Down by the Station</i>	12
54	<i>To a Wild Rose</i>	12
55	<i>Rags and Riches</i>	12
56	Разрешения после аккордов с задержанием	12

Номер записи	Название	Глава
57	<i>Колыбельная</i>	12
58	<i>Bingo</i>	12
59	<i>Camptown Races</i>	13
60	<i>Pop! Goes the Weasel</i>	13
61	<i>Trumpet Voluntary</i>	13
62	<i>To Gliss Is Bliss</i>	13
63	<i>Also Sprach Zarathustra</i>	13
64	<i>Половецкие пляски</i>	13
65	Ритмические аккорды для левой руки	14
66	Арпеджио звучат прекрасно	14
67	<i>Picking and Grinning</i>	14
68	Октавы одной левой	14
69	Прыгающие октавы	14
70	Роковые интервалы	14
71	<i>Berry-Style Blues</i>	14
72	<i>Bum-Ba-Di-Da</i>	14
73	<i>Boogie-Woogie Bass Line</i>	14
74	Вступление "Внимание, мы начинаем"	14
75	Вступление "Rockin' Jam"	14
76	Вступление "The Sweet Ballad"	14
77	Вступление "Тянем время"	14
78	Вступление "Ресторанное приветствие"	14
79	Финал "Я тебя так любил, а ты ушла"	14
80	Финал "Садитесь в автобус"	14
81	Финал "Последний крик"	14
82	Финал "Стрижка и бритье"	14
83	Ритмическая фигура "Бернстайн гордился бы вами"	14
84	Ритмическая фигура "Мне так нужна твоя любовь"	14
85	Ритмическая фигура "Буги-вуги"	14
86	Ритмическая фигура "Хонки-тонк"	14
87	Ритмическая фигура "Примитивная"	14
88	<i>This Old Man Wore a Wig</i>	15
89	<i>Dixie а-ля Грэг</i>	15
90	<i>Jerry Had a Little Lamb</i>	15
91	Блюзовая последовательность аккордов	15
92	<i>Michael, Ride Your Horse Ashore</i>	15
93	<i>Go Tell Aunty Rhody You Love Her</i>	15

Номер записи	Название	Глава
94	<i>Home on the Range</i> в стиле Motown	15
95	<i>For He's a Jolly Good Fellow</i> в стиле фанк	15
96	<i>Yankee Doodle</i> идет в джаз-клуб	15
97	<i>Merrily We Roll Along</i>	15

Предметный указатель

М

MIDI, 218; 222
Motown, стиль, 201

S

SCSI-совместимость, 218

A

Аккомпанемент, 105; 167
Аккорд, 136; 167
Акустический инструмент, 21; 211
Амос, Тори, 243
Аналоговая запись, 223
Аппликатура, 35; 81
Аргерих, Марта, 237
Арпеджио, 105; 167
Артикуляция, 153

Б

Басовые линии, 175
Басовый ключ, 48
Бах, Иоганн Себастьян, 235
Безопасность, 226
Бекар, 134
Белые клавиши, 38
Бемоль, 40; 90
Бетховен, Людвиг ван, 235
Библиотека звуков, 225
Блюз, 193
Блюзовая гамма, 98
Бородин, Александр, 164
Брамс, Иоганнес, 144
Брубек, Дэйв, 239

В

Вальс, 62
Вентиляция, 226
Верджинел, 28; 211

Вибрато, 42
Внутренние эффекты, 219
Водяной орган, 22
Восьмые ноты, 58
Вступление, 176; 177; 178; 179

Г

Гаммы, 89; 103
 гармонические, 96
Гармония, 112
Гершвин, Джордж, 247
Глиссандо, 158
Горовиц, Владимир, 237
Гоулд, Гленн, 241
Григ, Эдвард, 189

Д

Движение рук, 79
Дезмонд, Пол, 239
Демпфер, 22; 40
Джаз, 204
Джон, Элтон, 244
Джоплин, Скотт, 245
Джоэл, Билли, 244
Диез, 40; 90
Диминуэндо, 166
Динамика, 164
Длительности нот, 54; 56
Добавочные линейки, 51
Доминантсептаккорд, 144

З

Задержанный аккорд, 142
Задерживающая педаль, 41
Замещение аккордов, 207
Записывающее устройство, 219
Затакт, 68
Знаки альтерации, 129
Знаки артикуляции, 153
Знаки при ключе, 126

И

Импровизация, 206
Интервалы, 113; 171

К

Кабинетный рояль, 22
Канкан, 62
Квадрат, 194
Кварты, 116
Квинты, 114; 117
Кисин, Евгений, 237
Кистевой туннельный синдром, 37
Клавесин, 22; 26
Клавикорд, 22; 211
Клавиши, 25; 38; 79; 219
Клайберн, Ван, 241
Классическая музыка, 188
Ключ, 47
Колебательный контур, 28
Концерт, 27
Крамер, Флойд, 245
Крецендо, 166
Криссомалис, Яни, 246
Кронштейн, 33

Л

Ландовска, Ванда, 237
Либерэйс, Владци, 243
Лига, 71
Лист, Ференц, 189; 236
Литтл Ричард, 243
Льюис, Джерри Ли, 242

М

Мажор, 91
Мажорная гамма, 91; 113
Мажорный аккорд, 138
Мазурка, 27
Мануал, 26
Марш, 62
Медиатор, 26
Мелодическая гамма, 98
Менуэт, 87
Метр, 54
Меха, 28
Минор, 91
Минорная гамма, 91
Минорный аккорд, 138

Многоголосная полифония, 218
Многотембровость, 218
Модуляции высоты, 218
Молоточки, 25; 219
Монк, Телониус, 240
Моцарт, Вольфганг Амадей, 189; 239
Музыкальный язык, 44

Н

Настройка, 228
Нотоносец, 46; 54
Ноты, 45; 53

О

Обозначения аккордов, 144
Обращения аккорда, 148
Октавы, 119
Орган, 27

П

Пассакалия, 27
Пауза, 66
Педали, 40; 215
Перевозка фортепиано, 231
Пианино, 22
Пиано, 164
Плектр, 26
Позиция, 80; 100
Покупка фортепиано, 214
Половинная нота, 57
Половинная пауза, 66
Положение рук, 79
Полутон, 90
Портативный орган, 22
Посадка, 31
Приглушающая педаль, 41
Проходящие ноты, 133
Псалтерион, 28; 211

Р

Рабочая станция, 225
Размер, 60
Разрешение, 143
Рапсодия, 189
Расположение струн, 24
Рахманинов, Сергей, 236
Регистры, 28
Редактирование звуков, 218

Ремонт, 228
Ритм, 54
Рихтер, Святослав, 242
Рояль, 22
Рубинштейн, Артур, 238

С

Свинг, 75
Секвенсор, 223
Сексты, 118
Секунды, 115
Септаккорды, 144
Септима, 118; 144
Сильная доля, 76
Символы аккордов, 146
Синкопа, 76
Синтезатор, 29
Скамейка, 31
Скрипичный ключ, 47
Слабая доля, 76
Соната, 27; 189
Соул, 200
Спинет, 28
Средняя педаль, 41
Стандартные фигуры, 182
Стиль, 188
Стойки, 34
Строение аккорда, 137
Струны, 24
Стул, 31
Судороги, 36
Сэмплер, 225

Т

Такт, 55
Тактовая черта, 55
Тейтум, Арт, 241
Темп, 54
Температура, 226
Терция, 114
Техническая поддержка, 230
Тип аккорда, 137
Тон, 90
Тональность, 126; 130
Тоника, 90; 137
Точка, 71
Трезвучия, 137
Трель, 155
Тремоло, 161
Триоли, 60

У

Уандер, Стиви, 239
Увеличенные аккорды, 141
Уинстон, Джордж, 246
Уменьшенные аккорды, 141
Уоллер, Фэтс, 247

Ф

Фанк, 202
Финал, 176; 180; 181
Фисгармония, 28; 211
Форте, 164
Фортепиано, 22; 24; 163; 228
Форшлаг, 155
Фуга, 27

Х

Хенкок, Хэрби, 240
Хорус, 194
Хофман, Йозеф, 238

Ц

Целая нота, 57
Целая пауза, 66
Цифровая запись, 223

Ч

Чак Берри, 173
Чарлз, Рэй, 244
Черные клавиши, 38
Четвертная нота, 56
Четырехдольный размер, 61
Чистка инструмента, 227

Ш

Шарманка, 28
Шаффл, 75
Шестнадцатая нота, 59
Штиль, 56; 57

Э

Эванс, Билл, 240
Электрический инструмент, 211
Эллингтон, Дюк, 246
Эффекты, 219

Научно-популярное издание

Блейк Нили

Клавишные инструменты для “чайников”

В издании использованы карикатуры
американского художника Рича Теннанта

Литературный редактор *П.Н. Мачуга*

Верстка *В.И. Бордюк*

Художественный редактор *В.Г. Павлютин*

Корректор *Л.А. Гордиенко*

Издательский дом “Вильямс”

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

Подписано в печать 08.10.2007. Формат 70х100/16.

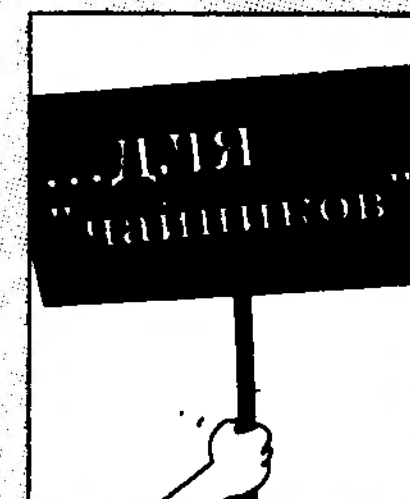
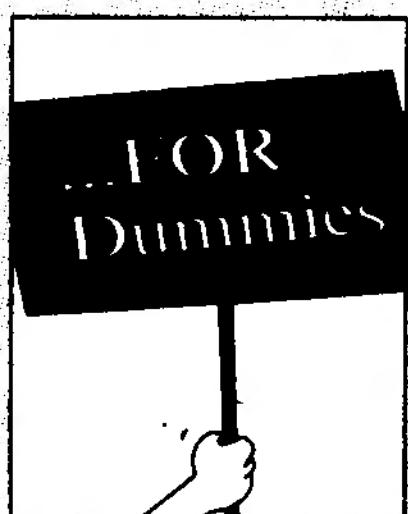
Гарнитура Times. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 23,22. Уч.-изд. л. 17,47.

Доп. тираж 2000 экз. Заказ № 5081.

Отпечатано по технологии СtР

в ОАО “Печатный двор” им. А. М. Горького
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15

Клавишные инструменты для "чайников"™

Шпаргалка

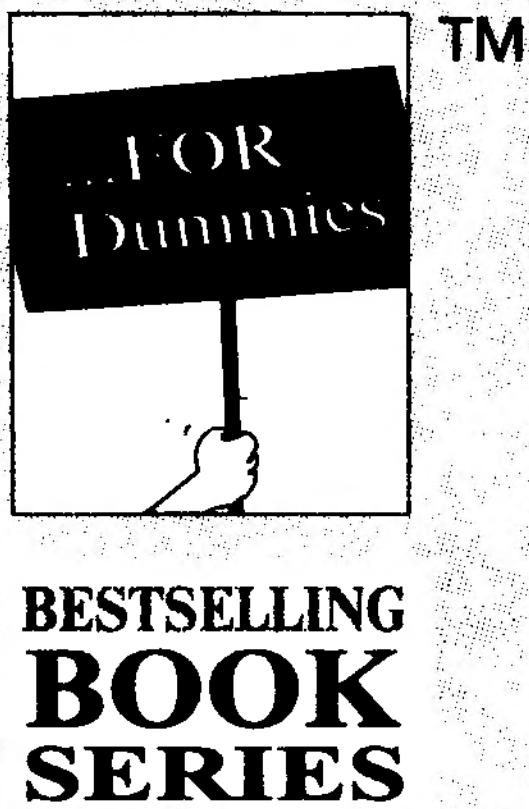
Запоминаем клавиши

Вырежьте эту страницу и прикрепите ее над клавиатурой своего инструмента. Это поможет вам выучить названия и расположение клавиш.

Diagram illustrating the first three octaves of a piano keyboard, showing the relationship between the Cyrillic and Western musical notation systems.

The keys are labeled with Cyrillic names (bottom) and their corresponding Western names (top):

- До (C) / C# / D^b
- Ре (D) / D# / E^b
- Ми (E)
- Фа (F) / F# / G^b
- Соль (G) / G# / A^b
- Ля (A) / A# / B^b
- Си (B)
- До (C) / C# / D^b

Клавирные инструменты для "чайников"™

Музыкальные символы и термины

Здесь вы найдете основные музыкальные символы и термины, которые понадобятся вам как для исполнения музыки, так и для того, чтобы произвести впечатление на друзей и знакомых.

Шпаргалка

Проходящие ноты

Диез Бемоль Бекар

Изменение октавы

8va-----

(На 1 октаву выше)

15^{та}-----

(На 2 октавы выше)

8vb-----

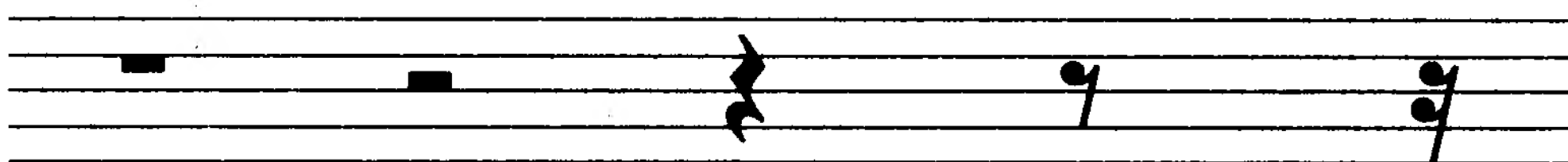
(На 1 октаву ниже)

Ключи

Скрипичный Басовый

Паузы

Целая (4 доли) Половинная (2 доли) Четвертная (1 доля) Восьмая (1/2 доли) Шестнадцатая (1/4 доли)

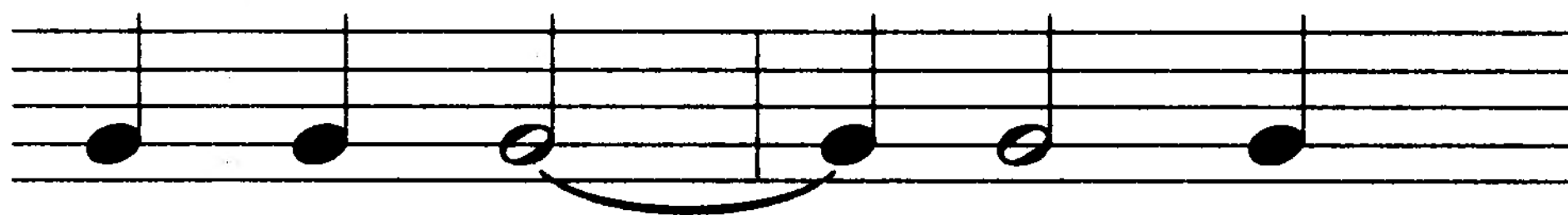
Крецендо и диминуэндо

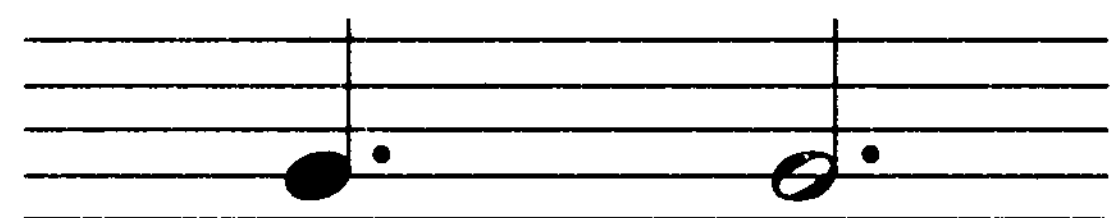
Крецендо
(Громче)

Диминуэндо
(Тише)

Лиги

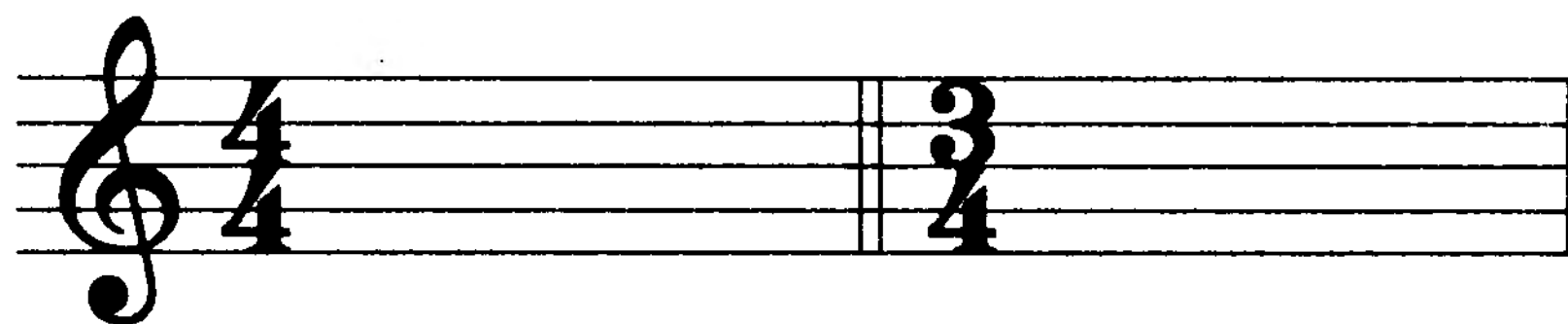
Ноты с точками

Четвертная
с точкой
(1 1/2 доли)

Половинная
с точкой
(3 доли)

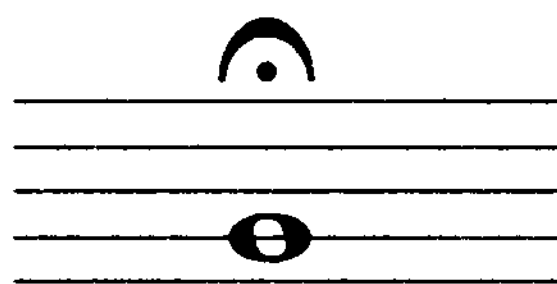
Обозначения темпа

4 доли в такте

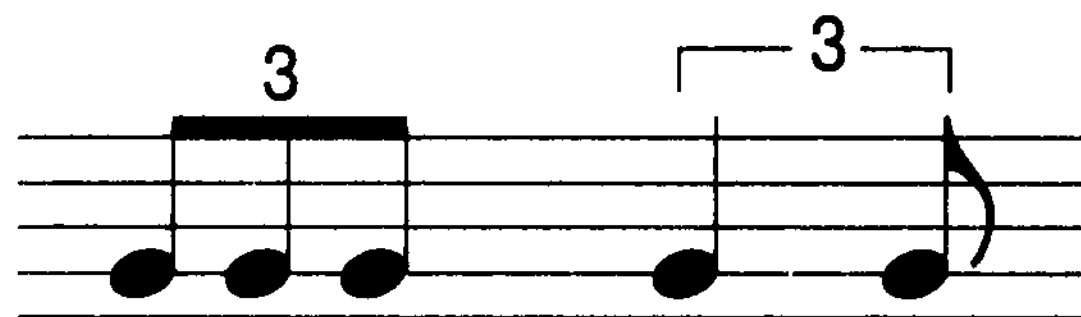
3 доли в такте

Фермата

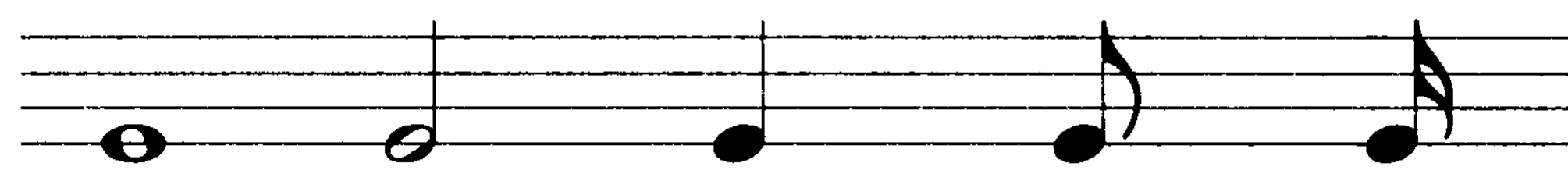

Держать

Триоли

Ноты и их длительности

Целая нота (4 доли) Половинная (2 доли) Четвертная (1 доля) Восьмая (1/2 доли) Шестнадцатая (1/4 доли)